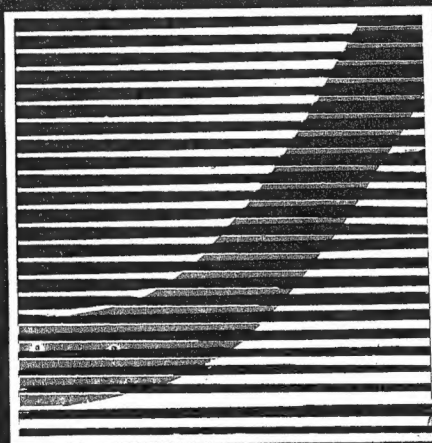


متحف الحقيقة متحف الخيال

« سياحات فكرية في أقاليم الفن »



نوري الراوي



Bibliotheca Alexandrina



0111232

وزارة الثقافة والاعلام



دار الوثائق الثقافية العامة

بغداد ١٩٩٧



طباعة ونشر
دار الشؤن الثقافية العامة، أفسق عريية

حقوق الطبع محفوظة
تحتون جميع المراسلات

العنوان :

العراق - بغداد - اعظمية

ص. ب. ٤٠٣٢ - تلکس ٧١٤١٣ - هاتف ٤٤٣٦٠٤٤

متحف الحقيقة متحف الخيال

« سياحات فكرية في أقليم الفن »

■ نوري الراوي ■

الطبعة الأولى - ١٩٩٧

مقدمة

ثمة ما يدفع الرسام الى الكتابة . يحتاجه للانفصاح لتلقين المتخيل درساً اخر من خلال تحويله الى شيء مختلف عن الاشكال والالوان ، هذه المرة هو الكلمات هذا الشيء . بطريقة او باخرى يحاول الرسام استكمال الصورة في الفراغ البعيد عنها ، الذي هو امتداد باتجاه اخر لفضاء الروح .

فالكلمات ليست دائماً في متناول يد الرسام . لذلك فان حضورها اشبه بالانباتقة ، بانفجار عين ماء ونسطة صخرة ، تدفق مفاجيء وعجيب . وتلاقي بين قوى بعضها واقعي مستمد من الصلة البصرية والبعض الاخر تخيلي ، مختلف لا يمت بصلة الى ما نراه ونلاحظه بصرياً .

نوري الراوي لم يندفع بشكل نهائي الى الرسم كما فعل رسامون آخرون . لقد ظلت يده ممسكة ... ويقوة بالكلمات في محاولة منه لامتساك بطرفي معادلة الادب الفن . فيقدر ما كان منهمكاً في تصوير انفعالاته البصرية بالبيئة . كان منشغلاً بتفكيك مشاعره وتحويلها الى كلمات .

إن أي متأمل لطريقته في الكتابة . سرعان ما يكتشف ان نوري الراوي كان يسمي بكل ما لديه من جهد لان يكون شاعراً . الامر الذي كان يلح عليه وهو يرسم .. وقد ظهر ذلك جلياً من خلال محاولته ايهام المتلقي بواقعية تخيلاته البصرية .

ثمة فوضى في الكتابة . هي انعكاس لطريقة الشاعر والرسام في الوقت ذاته في تلقي مشاعره والتعبير عنها . هذه الطريقة هي التي باعدت بين نوري الراوي ورغبته في تحقيق وجوده الادبي ، فصلته بالنظام الذي يجب ان تتخذها القطعة

الادبية تكاد تكون في بعض الاحيان منطلوعة الى حد ما ، علماً ان بعض الموضوعات التي كان يعالجها كانت بحاجة ماسة لتأني النثر وانضباطيته .

ان الكتابة لدى نوري الراوي لا تتعارض مع مهنته رساماً انها تمهد لها أو تكملها ، ألاّمر سواء بالنسبة له ما دامت الكتابة تصل به الى الرسم او تصل بالرسم الى المتلقي .

لذلك فقد فكت الكتابة مهمتها النقدية الجارحة وهي لا تزحم إلا بما يجعلها مقبولة ، اليفة ، صامته .

للكتابة لدى نوري الراوي موسمها الروحي كذا للرسم موسمه الروحي ايضاً . ففي الوقت الذي يحاول فيه الراوي ان يدفع الرسم باتجاه مناحات تعبيرية يفلب عليها الطابع الادبي ، يحاول ان يوقف في الكلمات حساسيتها الجمالية . حيث تتدافع باستمرار ويمنف بعضها باتجاه بعضها الآخر لتكون بؤرة تشع بالاحساس الجمالي المتفوق .

حينها فقط نعرف اي سطوة تمتلكها المخيلة على اللوحة واي سطوة تمتلكها العين على الكتابة .

فالكلمات مكتوبة بالعين

واللوحات مرسومة بالمخيلة

ان نوري الراوي يستبدل مهام حواسه يغيرها لينجد روحه .

فاروق يوسف

استعمال . .

ان دقة هذا الامر واحتمال حدوثه ، يفسران طبيعة التدابير الفنية التي تثبت بالمقابل ، وجوبها المؤثر فينا .

ليس الفن هو كل هذا ، بل صده الذي يثير لواعجنا دون ان نستخدم في ذلك ، الاتنا البصرية المجرية سابقاً في مفامرة غير مأمونة ، تضع قوانين الرؤية بدلاً من اثير الروح مقياساً لها !..

قد تكون هذه الاعمال ، هي الشاهد الاكثر حساسية في مملكة يبسط عليها المنظور الخاص احكامه ، حيث يمكن من خلالها فهم ان كل شيء موجود لا يستمر إلا بواسطة هذا الاثير الذي يمرضها للنور تارة ويخفيها عنه اخرى ، انما هنا يتم الامر فعلاً بقوة الفعل الطارد فيها الى الارتواء في غيمة الحلم مرة بعد اخرى . في إثارات لهذا العالم الاستيهامي ، تصبح حساسية الروح هي الهواء المعسء لكامل المشهد ، وصولاً الى كشف اخاذ لما يسبح في فضائه من تكوينات وامضة او ملتفة على ذاتها كما الخواطر أو الحشرات . وحيال هذه المكاملة الطبيعية بين الباريء والذات ، لا يستوقفنا في المشهد ، إلا ما يدور فيه من حوار بين فضاء تنتهي اليه الروح ، ورمز ارضي يقلقها . ويبقى الاشعاع المنتشر من مركزه الكوني القضي ، إنه الأبدي وصده الاتي من منبعه ..

هكذا انن ، لا يمكننا ان نحول وجود اية طبيعة كوكبية سامية الى فعل فني مؤثر ، الا باحياء امكانية الرؤية التي كانت في حالة كمون ، مثلما توقظ الشمس المشرقة كامل المشهد المنظور . ولن يتم مثل هذا الامتلاك ، إلا بالابتعاد عن الطبيعة ذاتها من اجل العودة اليها بحركة التفاضلية تحيط بها بشكل يشبه دورة الحياة في القلب .

مثل موجات لا يمكن ابدأ أن تتلاشى في جوهرها بأكثر مما تتبدد في نتائجها !..
داخل هذا التماثل ، تشف الضرورة الداخلية عن رؤية مكتملة الصفاء لا تتلقاها
الابصار ولا البصائر ، إلا كوحدة مضيئة منا .. عندئذ ، سوف لا يهيب لنا المذهب
الشعري في الفن ، إلا ما يفصح تداخل هذا الجوهـر الطيفي مع (المخيلة) لأنها
سيدة الخطأ والصواب معاً . وإذا امكن للفن ان يعرض علينا (ما لا يوجد) فلن يتم
ذلك . إلا بالتواطؤ معها . إنما ألا يعني ذلك ، افتراض هذا الامر نفسه ، موضوع
السؤال الابدئي الذي يقلقنا ؟...

ولتجذب مثل هذا الاحراج ، لا بد انن من القبول برؤية تمتص ذاتها ، أو إدخال
نظرة ثانية تراقب الاولى . عدا ذلك ، فليس هذا سوى نصف القياس ، ولكيما تكون
هذه الرؤية إحالة جمالية للروح فلا بد كي يمنع عنا الموت من الحقيقة ان يلامس
حدود مملكة المطلق ، فيما هو في جوهـره خيالي ، لا بما يجد !.

نوري الراوي

ملونات ملنية

اشجار سيزان التي احترقت ... من ثمر النسيان يبدأ ماتيس ومن تفادي ان يكون [تبدأ الالوان خطوتها الاولى الى الاتي من الزمان] . (اشجار ماتيس - خارج مربع اللوحة) .

■ الشاعر حميد سعيد

ليختر كل منا اسماً لعمله الفني على هواه ، فلن يوقظ فينا (ربيع بوتشيلي) إحساساً بأي فصل من فصول العام ، ولا (رهبانية بارم) أي حس ببناء صومعي .. وحتى سمفونية بيتهوفن التاسعة التي هي ليست عرضاً منظماً للأحداث ، ولا هي التفسيرات التي تصطنعها العناوين كدلالة او أسماء علم لان الاعمال الفنية الكبيرة هي التي تدل على مكانها كما تدل على عبقرية مؤلفيها ..

لذلك ، سيصبح من المستحيل التسلق على واحدة من اشجار (سيزان) ومن المستحيل لمس اجسامه ، كما لا يمكن اكل فاكهته ! فالرسم هنا يتدخل ليس كقوة وهم تلقائية ، بل اشهاراً عالياً لفعل المخيلة التي لا تحترم المنظور إلا بمقدار ما يمنحها من طاقة للسمو والتحليق . وهكذا إذا ، لو يتوجب على الفنان ان يكون يوماً ما عالم فيزياء ، فذلك لانه في قرارته عالم هندسة ، لكنه هكذا ، بما انه رسام ، ولذات السبب الذي خلق منه لاقطاً بصرياً حساساً للأشياء ، فقد خلق منه مصوراً للخيال .

إذا فالمخيلة التي تقلد الرؤيا تماماً ، ومثلما يحصل الرسم الذي يقوم به الفنان على النتيجة ذاتها ، يكون لنا حق الاستنتاج بان الوهم يؤلف ، وان الرؤيا التي تحاكبه تفرض كذلك نوعاً من التوليف . أي ان النفس التي تتخيل هي : (فنان) والتي ترى هي : (مشاهد) . وفي كل الحالات هناك دائماً فنان في مكان ما من هذه العملية الابداعية ، ومن الضروري ان يكون الادراك مصمماً بشكل يقتنعنا بان العناصر المرئية واللامرئية التي يؤلفها الوهم على هواه ، هي جوهر تلك العملية .

من دافنتشي الى ريبيرانت وفان كوخ وسيزان وماتيس ومن بعدهم جميعاً فانق حسن وجواد سليم ، الى اخر نقطة في خط الدائرة المغلق ... ثمة ما يشير الى اننا مازلنا في فلك من المسافات والتعديلات المحتملة التي لا نشكلها لاننا بالعكس ، سنجد انفسنا فيها .. ويقدر ما نجد باننا لا نستطيع ان نتبدع في سحرها ونضيق ،

بقدر ما نكتشف بأن ذلك السر المفلق ، هو ما يجعلنا ننسى تلك القدرة الخارقة التي يحملها الفن في جوهره . وإذا كان (لامبيدوزا) قد رأى بأن الحياة « ليست إلا كومة من رماد عظمي يستل منها المرء بلا إحساس بالتعب بعض الجمرات الذهبية من لحظات سعيدة » ، فقد نام (سيزان) في قبره مستريحاً لأنه لم يعرف ما الذي حل بفاية جبل (سنت فكتوريا) من مصير مأساوي .. فقد كان يمضي صباح كل يوم من عام ١٩٠٢ ليرسم تلك الغاية الجميلة التي كانت تزين (الساحل الأزرق - الكوت دا زور) ، ولشدة ما كان يعانيه في تلك الرحلة اليومية كلما واجه الطبيعة بأسئلته ، كان يقول بأنه يجد صعوبة بالغة في إبراز الضوء الممتزج بين الغروب وازقة البحر .. ومع أن طلبة كلية الفنون الذين وقفوا خاشعين أمام هيبة الشتاء العراقي في شمال الوطن الحبيب ، وأحسوا بلسعات الثلج وهي تداعب وجوههم يومذاك ، لم يستطيعوا بل لم تستطع أعينهم اكتشاف ما وراء الضباب . وهكذا فقد انتظروا الربيع حتى . جاء ، فانهمكوا في رسم الطبيعة بحدود الرؤية المدرسية والمبدع منهم هو الذي أراد أن يجد شيئاً آخر يضيفه الى لوحته ، وأن ينيب عن العين ، رؤية بصيرة . ترى ما لا يرى .

هؤلاء هم الفنانون الذين يضيرهم كثيراً أن يكونوا رسامي مناظر سياحية ، ومع ان الزمن الذي اقصاهم ما يقرب من التسعين عاماً من المجالات (سيزان) التي كانت في البداية الفنية الحديثة (الانطباعية) وهي الفترة التي كان فيها

[illegible]

عين الرؤية

لماذا نعلق على جدراننا رسوماً ولوحات ، في الوقت الذي يكفيننا ان نفتح النافذة ، لنرى المارة الحقيقيين والمشاهد الطبيعية الماثلة ؟

لماذا نجعل المنزل والمباني ما دام يكفيننا منها ان تكون ملجأ وحسب ؟ تساؤلات وضعها الكاتب الفرنسي « اندريه مورا » ليكون جوابها تفسيراً لموقف الانسان من الفنون اجمالاً . وهي ذات الاسئلة التي ترتسم في اذهان الناس فتأخذهم الحيرة في الاجابة عنها أو تفسيرها .

فما هي موضوع الفن في حياة الانسان منذ حفر رسومه المحيية على كهوف الديوريستي « و » القاميرا « منذ عشرة الاف عام ، حتى عصر الاكسكال والتجريد ، والاعامة ؟

ان دور الفن في الحياة ، لم يبق في يوم من الايام بسيطاً ، فلكل لغة كما يقول « مورا » و « سيزان » التي هي اللغة في ذاتها ، لغة ان يفهمها هذا العالم ..
« فكلما كانت اللغة في لغة الانسان ، كلما كانت اللغة في لغة الانسان ، كلما كانت اللغة في لغة الانسان .. »

فكلما كانت اللغة في لغة الانسان ، كلما كانت اللغة في لغة الانسان ، كلما كانت اللغة في لغة الانسان ..

رأينا يوماً اللوحة التي تصور في العالم على طام رقعة ، ايام حفر الكهوف ، رأينا رسومات الانسان في كهف الديوريستي ، رأينا في كهف الديوريستي ، رأينا في كهف الديوريستي ، رأينا في كهف الديوريستي ..
الاعادة ليست في حاجة الى اكتشافات ، فلما يد لنا ان يفهم هذا رواء التفسيات من اجل معالجة مسائل الداخل .

ان لكل انسان عيناً حفية وعيناً ظاهرة : عين الرؤية والخطر وهي عين الجسد ، وعين الخيال والبصيرة ، وهي العين الخفية التي ترى ما وراء الظواهر .

وفي ضوء من هذه الحقيقة ، لا بد له كي يرى الاشكال بوضوح ويفهم وعاطفة ، ان يمرن العين الاولى على النظر الى الاشياء ، ويساعد الاخرى على الفوص فيما وراء المنظورات .

وهكذا يستطيع ان يفهم الفن .

لقد قال احد نقاد الفن عن اعمال « سيزان » :

« من المستحيل التصلق على احدى اشجار سيزان ، ومن المستحيل لمس اجسامه ، ولا يمكن اكل فاكهته » مشيراً بذلك الى انها تحويلات للطبيعة ، وليست الطبيعة ذاتها اي انها :

العالم الذي يبدعه الفنان . فاذا كان الكثير من الناس من لا يستهويهم الفن الحديث ، فذلك لانهم يحبون الصور الايضاحية ، وما يطلبونه من الفن ليس إلا التسلية السينمائية ، اي : العالم المقرر .

ان الرسم كما يقول « نيكاس » ليس اثبات الشكل ، بل هو الكيفية التي نرى بها الشكل وعلى هذا الاساس فان الفنان لا يضع الحلول لمعاني الاشياء ، بل ليشيرها امام المشاهد ، ويفتح له باب الحوار معها .

ومن هنا نجد ان الفن لا يمكن ان يعرف : لان الفن يجرب ، ذلك لانه ينتمي الى الانسان ويجري مع نسوغ الحياة في الرسم ايضاً ، المعين هي التي تاصر ، لكنها ليست المعين التي ترى السطح الخارجي للوجه وللأشياء ، بل انها العدسة النفاذة التي تستطيع ان ترى ما خلف الخطوط ، ذلك لان الحياة في نظر الفنان المبدع ، ليست حمقاء الى الحد الذي تبدو فيه « حقيقية » منذ الوهلة الاولى ، بل انها مليئة بالرموز والالغاز التي تتطلب لمعالجتها قدرة حلمية وتنبؤية لا حدود لهما . ولذلك فان « خير السبل الى فهم الفن هو المشاركة خيالياً في مصادره ، اما دراسته فيجب ان تكون دراسة الحياة خيالياً ، فما من احد نحت رائعة او رسمها إلا في ضوء الخيال . فالفنانون المعظم كلهم رؤاة ، والنظر في اعمالهم ، كروية الاحلام » .

ولقد كان الامام عمر السهروردي سابقاً لهذه النظرات التأملية ، حيث قال قبل قرون :

« الناس يقولون : افتحوا اعينكم وابصروا ، وانا اقول : اغمضوا اعينكم وابصروا .. فمن نبع له معين الحياة في ظلمة خلوته ، فماذا يصنع بدخول الظلمات .. ومن اندرجت له اطباق السماوات في طي شعوره ماذا يصنع بتقليب طرفه في السماوات ؟ ومن جمعت احداق بصيرته متفرقات الكائنات ، ماذا يستفيد من طي القلوات ؟ » .



تفكير اللوحة ..

تفكير الملصق

إذا كانت اللوحة الفنية تفكر ذاتياً لأنها تحمل أبعادها الزمنية ، كما تجمع عوالمها الفنية في مساحة مسطحة ذات إشباع داخلي يقتزن في الاعمال الفنية الجيدة باخترازالات للعالم المرئي في بناء العالم اللامرئي ، عبر المسافة المجازية الواقعة بين المين والجدار ، فإن « الملصق » يفكر خارج مساحته اللونية ، مستقلاً عن أي تأويل استبطائي ، لأنه يُلَفّ لفته اليومية الواضحة من نسج الأحداث ، ولهذا فهو يبدو في الغالب ، غير معقد التركيب ، كيما يكون قريباً من افهام الجمهور ، مقروء بيسر من قبلهم .

وفي ضوء من هذه الحقائق يكون « الملصق الجداري » هو اللغة التشكيلية الأكثر إثارة والأشد إثارة بين كل وسائل التعبير الفني التي اكتشفها العصر الراهن ، وبهذا أصبح واحداً من تياراته الكبرى التي بدأت تصب في ساحات المدن الحديثة ، وهي تحمل صور الأحداث والافكار المنعكسة من محيط الفكر السياسي أو الفكري أو الثقافي الى : الشارع والمعمل والمدرسة .. كما انها تبني الجسور وتعدّد الصلات الحميمة بين المدينة والقرية عبر جعلها الملونة القصيرة ، ذات الايقاع البصري السريع المؤثر ، فضلاً عن اختصارها المسافات القائمة بين « الموجه » و « المتلقي » أملاً في ايصال المضامين والاشارات والاطروحات السياسية والفكرية والفنية اليه . هكذا بدأ « الملصق الجداري » في العراق ، يتجه شعاعياً الى أيما بقعة ساكنة في خارطة حياتنا اليومية ليحركها ويثيرها ، وكأنه يعلن بذلك ، بدء الزحف الجديد لفن الاتصال الجماهيري عبر وسائله الأبسط استخداماً والأوفر قدرة على الإبلاغ والمكاشفة وتحريك المضامين المختلفة . غير ان هذه الطاقة الفنية المختزنة ، بل هذه اللغة الجديدة التي اكتشفها التشكيليون العراقيون في وقت متأخر نسبياً ، سرعان ما تحولت الى مادة فنية مطواعة مؤهلة للتعبير عن ظروف المرحلة التاريخية الراهنة التي يجتازها القطر العراقي وهو يخوض معركته المقدسة ضد النظام الايراني الفاسد . ولعل إبداع حالة التوازن التي تقوم حالياً بين الضرورتين : الاعلامية والفنية ، للملصق الجداري ، ستقودنا حتماً الى فهم الأهمية

التي يطوي عليها دور هذا الفن في الاعداد الذهني ، والتهذيب النفسي لرفع مستويات اليقظة الثورية حتى الدرجة القصوى ، تزامناً مع ايقاع الحرب ، وتوافقاً مع تصاعد المد النفسي للجماهير التي ما فتئت ترفد واقع المعركة بموجبات متتابعة من ابدائها المؤمنين .

غير ان الاعمال التي طرحتها الحركة التشكيلية في القطر ، تراوحت بين حدين من التجويد والاختفاق ، نظراً لتباين قدرات الفنانين أولاً ، ولطبيعة المرحلة الساخنة التي تمر بها الاحداث ثانياً ، الامر الذي أدى بالنتيجة الى هبوط عام في المستويات الفنية ، وتميز العدد الاكبر من تلك الاعمال بالسطحية ، لانها انجزت ضمن شروط أقل ما يمكن أن توصف به هو السرعة في الاداء والصياغة والتنفيذ ، اعتماداً على تقديم الافكار بصورة مباشرة ، دون استخدام للغة الفن الفنية بالصور والرموز والامتقارات ، وذلك بالفتحاج اسلوب « الكولاج » أي التلصيق وتركيب المساحات اللونية لامحداث مساحات مسطحة خالية من الدعس الفني ، الامر الذي يفقدها أية علاقة بالصنعة المطبوعة المتنافسة اليوم بالفعال ملحوظ .

ولقد نشأ عن ذلك ، ظاهرة الانتاج الفني الواسع ، الذي اعتنق فيها جوهريات فن العاصف الهزليوي الحديثة : الحرية بالريادة المبدعة والفننى لقوة الخلق ، والاعتماد على الذات ، مع تعلق البعض الى عادات التفكير الموروثة والحجج والبراهين .
ولكن ان نشأ عن ذلك ، ظاهرة الانتاج الفني الواسع ، الذي اعتنق فيها جوهريات فن العاصف الهزليوي الحديثة : الحرية بالريادة المبدعة والفننى لقوة الخلق ، والاعتماد على الذات ، مع تعلق البعض الى عادات التفكير الموروثة والحجج والبراهين .
ولكن ان نشأ عن ذلك ، ظاهرة الانتاج الفني الواسع ، الذي اعتنق فيها جوهريات فن العاصف الهزليوي الحديثة : الحرية بالريادة المبدعة والفننى لقوة الخلق ، والاعتماد على الذات ، مع تعلق البعض الى عادات التفكير الموروثة والحجج والبراهين .

ولكن ان نشأ عن ذلك ، ظاهرة الانتاج الفني الواسع ، الذي اعتنق فيها جوهريات فن العاصف الهزليوي الحديثة : الحرية بالريادة المبدعة والفننى لقوة الخلق ، والاعتماد على الذات ، مع تعلق البعض الى عادات التفكير الموروثة والحجج والبراهين .
ولكن ان نشأ عن ذلك ، ظاهرة الانتاج الفني الواسع ، الذي اعتنق فيها جوهريات فن العاصف الهزليوي الحديثة : الحرية بالريادة المبدعة والفننى لقوة الخلق ، والاعتماد على الذات ، مع تعلق البعض الى عادات التفكير الموروثة والحجج والبراهين .
ولكن ان نشأ عن ذلك ، ظاهرة الانتاج الفني الواسع ، الذي اعتنق فيها جوهريات فن العاصف الهزليوي الحديثة : الحرية بالريادة المبدعة والفننى لقوة الخلق ، والاعتماد على الذات ، مع تعلق البعض الى عادات التفكير الموروثة والحجج والبراهين .

إن هذا الامر ، يدعونا اليوم أن نفكر أكثر من مرة ، وان ندعو المؤسسات الفنية للبحث في تعميق تقاليد هذه الممارسة الفنية ، واغنائها بكل موجبات المعاصرة ، عن طريق المشاركات في المهرجانات الدولية ، وتقييم التجارب الجديدة في هذا الفن ، وتطوير القابليات الفنية الشابة بالتماس الدراسي خارج القطر لاكتساب التجارب الجديدة والاستفادة من الكشوفات المتحققة في هذا الميدان .

نهايات القرن العشرين ، وبدايات القرن الآتي ، من أجل ان نتابع تجارب الفن الجديد في ابداع : الفولكلور الكوني ، وبناء المدينة الملونة (مدينة السعادة) .
ولقد اتبع لي في العشرين من ايار عام ١٩٨٤ ان اواصل تاملاتي في انجازات هذا الفنان العبقري عند زيارتي للمتحف الوطني في بودابست بعد ان سبقتها بزيارة لصديقه الموسيقي الهنغاري : (جابي تيبور) الذي يحتفظ في داره بعشرين لوحة تمثل مراحل مختلفة من اعمال الفنان ، مع ارشيف مصور لسيرته الذاتية وذكرياته .
لقد كانت تلك المجموعة الضخمة التي احتفظ بها المتحف والتي تبدأ بتخطيطاته وتصميماته المبكرة في الثلاثينات وتنتهي باخر اعماله الابداعية ، هي الهدية التي قدمها لوطنه الام هنغاريا .

في عام ١٩٦٦ يواجه فازاريلي بحملة نقدية تقول انه يصنع فناً بارداً عقلياً لا انسانية فيه ، فيرد على تلك الحملة قائلاً : (كم ترانا بعيدين عن شعار الفن للفن .. ان الفنون التشكيلية اليوم غذاء يمدد الجميع بنفس صفة المعرفة والتغذية والغذاء والفيتامينات ..

ان انسانيينا هم ، بكل بساطة .. اناس ليس لهم قابلية على قراءة الاشكال الفنية الحديثة ، ولا شك ان ذلك قد جاء من حقيقة انهم يبدؤون برفض العالم الذي يعيشون فيه ، فهم لا يرون ، بل انهم لا يربطون رؤية التبدلات التي تحدث كل يوم في جميع ميادين الحياة الانسانية .

ان اللوحة الفنية اليوم ، تفيض وتمتد خارج اطارها الاعتيادي ويهيء الفنان التسلسل المتضامن للجنة الفنية .. غير انه سيكون من المميت حقاً لو عندناها جامدة .. ان (الحركة) سوف تنسجم مع التطور العالمي ، اي مع التقدم المادي والنفساني للانسانية جمعاء ، فالفنون والادب تلقي من جديد لتأليف خيال يتناسق وينسجم مع حساسيتنا ومعرفتنا الزاهنة ، وللمرة الاولى تتاح للفنان امكانية التعبير المساهم ، والوصول ليس الى طبقة مختارة من المثقفين ، وانما الى الجماهير) .

سيرته الذاتية سجلت ولادته في هنغاريا عام ١٩٠٨ وسجين تخصصه بالآداب في مستقبل شبابه لم يمارسه وانما استجاب للنداء موهبته الفنية ، حيث دخل اكااديمية الفنون في بودابست ، ثم اكمل دراسته الحرة في (الباوهاوس) ومن يناديها الحرة استقى فلسفته في الفن ، وهكذا انتفى به المطاف في باريس عام ١٩٣٠ حيث اقام هناك ، واسس بالتعاون مع بعض اصداقائه صالة (نيلزونييه) التي تعد اشهر صالات العرض في العالم بها تقدمه من فنانين ذوي شهرة عريضة ، واعمال فنية نموذجية تمثل الجانب الاعيوي من الاكتشافات التشكيلية في عصرنا

الراهن ، غير انه لم يكتف بذلك ، بل شفعه بانشاء مؤسسة معهدية تعني بكل التجارب الجديدة ، وتسمى لتعميق صلة البحث مع كشوفات التكنولوجيا الحديثة عن طريق استخدام الوسائل الالكترونية في التنظيم (سيررناتيك) وصولاً الى اقامة عالم جديد ، حقيقي بافكاره وتكنيكه متحد في اساسه ومعتقد بدرجة عالية في قمته .. خلاصته مدينة السعادة الملونة .

السير الى اقليم المجهول ...

حين يعمد الفنان الى الكشف عن الجوهر الفرد في أعماق الأشياء ، فهو انما يقصد البحث عن صفات الخلود في تلك الأشياء . ومعنى ذلك أنه يسعى الى تأكيد الصفات الدائمة من خلال العملية الفنية ، كما يسعى الى اسقاط كثير من التفاصيل التي لا تخدم غرضه الفني ، ولا توصله الى اقتناص لحظات اليماض في ولادة الخلود .

بين الفنان والمشاهد حوار غير متعادل حول ما هية الاثر الفني ، ينطلق من موقع كل منهما إزاء ذلك الاثر ، بعدد أو قريباً ، نهماً أو انفلاقاً ، ولعل ذلك يعود الى درجة ثقافة أي مذهب ، وانطلاقه لفة الفن ، واحساسه العميق بقدراتها التعبيرية ، وخياله الواسع في قراءة تلك اللغة وماورائياتها .

المشاهد السابر كثيراً ما يسيء فهم العمل الفني لأنه يبحث عن « الفوتوغرافية » فيه ، وهو أمر يتجافى مع روح الفن -رموزه وبمعانيه لأنه يجرده من قراءته الروحية ، كما يفقده سحره ، وقدراته الأيوائية ، ويجعله في مرتبة « الإعلان » .
تكمات « ماتيس » تلير هذه الحقيقة وتمنحها لآلة ويريقاً :

« إن الكاميرا تلتقط دفعة كبيرة للفنانين لأنها أمفرتهم من ضرورة النقل الحرفي للشيء ، أي أنها جعلتهم في غير حاجة للتسايق في تالبة وفيلذتها ، وإن المهم أن يحرروا أنفسهم في طبيعة الفن ذاته بدلاً من الخوض في الشكليات » .

إن الفنان يستخدم الطبيعة لا غاية في حد ذاتها ، وانما وسيلة لكشف « الدائم » من اللازلات التي تربط الأعماق بالخواهر . لذا فهو لا يعنى بالرائي الشكلية إلا بمقدار ما تسعفه في إضفاء صفة الديمومة على عمله الفني ، واغناؤه بالخبرات والمعاني والرموز ، ليمنح المشاهد قدراً من الإثارة للأحاساس به والانفعال

بممانيه .



إن تجربة الفنان تبدأ عادة من نقطة الإشارة بالعالم المرئي .. وهكذا تتجمع في مخبره الداخلي كل الطاقات التعبيرية القادرة على أداء الفعل ، لتفرغ في النهاية بالتشكيل الذي يمثل شخصية الفنان وأسلوبه .

وعلى أساس من هذه النظرة التحليلية ، يصبح من الصعب على المشاهد فهم العمل الفني إذا لم يكن قد اكتسب ثقافة معادلة أو في الأقل ، عاش الى درجة ما في محيط الخبرة التي مر بها الفنان حتى يستطيع الوصول الى درجة الاستمتاع ، والتواجد أو الانفعال بما أبدعه ذلك الفنان .

إن عملية الرؤية الجمالية في الواقع ، تعتمد على مجموعة العادات والاتجاهات والتقاليد والخبرات التي كوَّنها المتلقي واستناد من تفاعلها . فندحن إذا أردنا أن نحصل على رؤية سليمة ، وجب علينا أن نحصل على مستوى ثقافي ونفسي ناضج .. ولكي نستطيع أن نؤلف بين نواتنا وبين اللوحة أو القصيدة أو السمفونية أو التمثال ، لا بد لنا أن نعيد تشكيل خبراتنا - قدر المستطاع ، بشكل يتوازن ويدانع الفن ، ذلك لأن الرؤية الفنية لا تستعصي كل قوانين العقلية والوجدانية حسب ، بل تتطلب توجيه هذه القوى نحو فهم علمي - وجداني للفن وإدراك عميق لملاقته بالهوية الإنسانية . ذلك لأن (الفنان) يضعه لنا العالم الحولي دفقا يحمل (النظم) في انارة وهي " حياة يوشم اختلاف ومناظرة في الوجود الى الابد " . (النظم) في الابد .. إننا نحمل من نواصة الملمح منحيلاً لتجرب الحياة ، وفي الابد .. (النظم) في الابد ، رجبين ضرورة مسايلة تعلمنا كيف نقابل من الفنون والعلوم .. (النظم) في الابد ، نرى دراسة الفن تصبح شوق ذات جدوى .



هذا يبرز دور الخبرة الجمالية لدى المتلقي ليحضم الموقف ، انما الى الفن الذي نرى في الفن ، وهو دور يمثل الاستجابة الانفعالية بمرجات ، لكي نشكل في الفن .. موقف نقارحي .. ومن الجاني ، البشر ، يمتد هذا الدور على مقدار حساسية الفنان التي توصلنا الى مرتبة الشعور بالقيمة الجمالية للمنظور الحيواني في الطبيعة وما وراء الاشياء . وهكذا تصبح رؤيته ذات قيمة خاصة لما لها من صلة وطيدة بالحس وبالاتفعال وتوتر الداخل ، كما تختلف طبقاً لمستويات المتلقين ، مراتب الابرار أو الانفعال بالاثار الفني ، سلباً أو ايجاباً ، ومضاً أو إنارة انجذاباً وجدانياً أو شعوراً بالصنعة ..

يعمل الان على توسيع هوة التفاوت الفاضح في مجال التنمية ويزيد من مسافة الاختلاف بين الفنى والفقر والترف والشطف .

ماهي النتيجة المنطقية لكل هذه الظواهر؟

الجواب ملخص في الآتي :

بدلاً من أن يسود الشعور بضرورة اقتراب الفنان من العالم واتحاده به ساد الشعور بالانفصال عنه وتوحده وإعلانه لمنهجية شخصية مفرقة بالفراة .

لهذا لم يعد ممكناً أمام الفنان إذا ما أراد أن يعيش وان يحظى بجمهور إلا أن يدخل ميدان المتاجرة بالفن .

وهكذا أصبح الفنان المعاصر يبحث عن أي مبتكر يتحدى به كل ما هو طبيعي ومألوف في الحياة .

ولما كان الابتكار يمثل ضرباً من ضروب الاعتداء شيء تقليدي سابق كما ان الاختراع يمثل لوناً من ألوان التحدي للتقاليد .

فقد اخذت هذه العدوانية تتخذ اليوم صوراً عنيفة شتى :

ترفع من شأن كل ما ليس بفن .. تضع الفن الفطري في قمم التعبير الانساني .. تشوه الموسيقى بإضافة الضوضاء .. تشوه اللوحات الفنية الشهيرة .. تشوه الرقص بإحلال اشارات وحركات يومية عليه .

ثم لا يقف الامر عند هذا الحد حين لا ينصب الاعتداء على العمل الفني ذاته بل على المشاهد أيضاً عندما يطلب اليه النظر في صندوق لا شيء فيه إطلاقاً من فتحات زجاجية : انها سخرية مرة من المشاهد وهي بالتالي رفض للعالم وللجمهور الذي يساق الى لون من اللعب لا نفع فيه ولا جدوى من اتيانه .

وماذا بعد كل هذا ؟

يشار من آن الى آخر الى :

« ان الفن المعاصر هو حركة من حركات التحرير مبعثها أولاً افتقار حضارتنا الى الطابع الانساني ومبعثها اخيراً ما القته الصنعة من انتقال على الطبيعة » . كيف يتم التحرير ؟

حينما ينشئ الفنان الأمريكي « تنكلي » صورة كاريكاتيرية من الآلة فانه يريد هذه الآلة الى الطبيعة وربما يجعل من شكلها المقيت شيئاً جميلاً .. أو ان يحيله الى شعر ..

وحينما يعدم فنان مثل روشنبرك الى جمع الرموز المزعجة لاسلوب الحياة الامريكية فانه يمنحها لمسة من عطف وحنان كما يوجد فيها همسة من التهكم على

تلك الحياة التي اوضحت فريسة للمتناقصات . وعندما يقاد المتفرج للدخول في العمل ذاته فإنما يملح قدرة الإحساس بالشيء حتى درجة الاشتماز ثم الشعور بالتصلب والتشنج والدوار .. وهذا هو الهدف .

ان يثار المتفرج ويصمم لينحاز أكثر من ذي قبل الى ايما شيء مجهول . ان يتم تحريريه من القيود التي اوثقته عصوراً طويلة بالثقافة وصور الفن التقليدي ، او المثلية .

ان يعامل كشريك في الخلق . وان يمنح الحرية لان يصنع الفن بنفسه لا عن طريق تقليد النماذج الجاهزة بل باتاحة الفرصة لممارسة الحرية .



١٩٧٩

كيف نقرأ اللوحة ؟

أغلب الظن ، ان اولئك الذين يقرأون اللوحات الفنية بفهم ، هم الذين لا يقرأون اسماء تلك اللوحات في أدلة المعارض الفنية . فاللوحة هي التي تطرح مشكلة الفنان أو قضيته ، ويحاول الفنان ان يعبر عن ذلك من خلال البناء والاسلوب . وهكذا تصبح اللوحة هي الوسط الذي يُفصح عن لغة الحوار الداخلي الصامت الذي ينشأ عادة بين رؤيتين : رؤية الفنان ورؤية المشاهد . أما الدليل ، فهو الذي يقتل ابدأ أجمل عبارات ذلك الحوار ، وهو بعد ، المادة الحاذقة التي تفنك بعمل المخيلة . لذا فان الفنانين ، حين يعمدون الى وضعه للمبتدئين في ممارسة الرؤية الفنية ، فانما يمنحهم ريش اجنحة مستعارة يستطيعون بها التحليق الى اقرب جو ممكن من عالم الفنان المرئي والمتخيل معاً . وما دام لكل فنان مفردات فنية خاصة يستخدمها في التعبير عن رؤياه الفنية . وما دامت تلك اللغة الحرة تعاش من الداخل ، فان على المشاهد ان يمارس الحرية ذاتها كي يفهم العمل الفني وينفعل به . من هذه النقطة ، نشأت اغلب قضايا الصراع بين الفنان والمشاهد ، ذلك لان الجمهور ، لن يستطيع ان يفهم العمل الفني وينفعل به ، إلا بعد استعادة حريته في التأمل وزوال حالة الأمية في قراءة الفن وتنوقه ، وهي حالة لم تعد ممكنة حتى تنشأ حالة من التوازن الحر بين الجانبين ، ذلك لان الفنان يقوم بعملية تركيب وتشكيل لائق النقاط اللامعة والكبرة في أوقيانوس

اختراع التلسكوب الذي اتاح له ايضاً نقل المشاهد من قارة الى اخرى .. ثم تحول الى اختراع آخر احدث ثورة على كل نظريات كبل الواقع هو : الفوتوغراممري الذي سمح - بفضل الستيريوسكوبي - بتحديد تجزئتها الى منحنيات فاصح بالامكان استعمالها في حالة اللقط الافقي لتصوير الاشياء المامودية كالاتار مثلاً لانها تعطينا الابعاد التي تتركب منها بدقة متناهية .

وفي ضوء آلاف التوصلات الاخرى التي قادت الانسان الى تحليل الذرة ، تبديت تبعاً لذلك رؤيته لكل الاشياء التي احاطت به منذ ازل وجوده حتى الآن ، كما تبديت بالضرورة ، موقفه من الكون من الحياة والموت والسعادة والشقاء ، وهي المعاني التي ما زالت تؤلف مصادر الالهام الفني ، بل مصادر طاقات الابداع التقليدية في حياته ، وهكذا بات عليه ان ينظر الى الكون ، ويتامل حياة الانسان في جزء صغير منه ، بشكل مغاير لكل نظراته الاعتقائية السابقة .. ان يضع خطأ فاصلاً بين النهاية القصوى لعصر ذاهب ، والبداية الدنيا لعصر جديد يوكد للتو من فجر الاقمار والكواكب ، ثم يبدأ رحلة البحث عن موقع في العالم يستطيع ان يؤكد الفقه بما استنبط من تحقيقات علمية يمكن ان تقوده في النهاية الى ادراك الوجود في مجمله ، بدلاً من الاستسلام الى الميل المألوف لعمليات التجزؤ التي هي نظرة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .

وسواء تطورت هذه الظواهر برفق ، او بشكل ثوري يتناول نصف العلاقات القديمة من الاساس ، فان مما لا شك فيه ، ان بروز هذه الاشكال في المستوى الافقي لسطح العالم ، قاد الى نوع من الروابط الجديدة مع ابتكارات التكنولوجيا وكشوفات العلم في المستوى الاعمق من وجودها ، وخاصة في محيط الطاقة الذرية والانمفة الالكترونية والتلفزة والمواد التاليفية الخ .. وهو ما اصبح اليوم مدار بحوث مستفيضة في الحلقات الدراسية الدولية . التي اخذت تؤكد على الجانب الايجابي من المسائل المطروحة في سبيل اكتشاف طرائق واساليب جديدة تساهم في تحويل شطر من الفنون الى مجرى آخر يتسق وتيار العلم الحديث ، ومن ثم توضيح طبيعة كل منهما وظائفهما الخاصة ، والصيغ الجديدة الناجمة من توازيهما او تبادلتهما التائير والتاثر ، وكذلك في حالات التكالف بين منجزات كل منهما في سبيل اغناء الانسان ووسطه .

اقتربات من الفن الملحمي

ما بين الذات والعلم ، تقوم الاسئلة ؛ كيف وبأي وسيلة يمكن لهذا العالم الجديد ان يكون صورة المستقبل الوضيء ؟.. وهل لتلك الصورة ان تستعير وجه موناليزا لتبتسم في نواظرننا وتشرق في احلامنا ، وتمسح بعضاً من عثراتنا وخطايانا ؟.. أم انها ستكون ذاكرة للآلم وحده ؟..

ماذا يمكن للحرب ان تمنحي من الحكمة ، وما يمكن لها ان تأخذ من أي منا ، إذا كنا جميعاً قد بلوناه وخبرناها كل بطريقته الخاصة ؟..

قد يكون الغضب وحده أسبق الاستجابات التي غزت رؤوسنا اول الامر ، ولكننا برغم ذلك كله استطعنا ان نستعيد توازننا مع الاحداث ، حينما أصبحت الحرب تكراراً لم يدمر حواسنا بل ايقظها الى الحد الاقصى .. وهكذا اصبح على الفنان العراقي ان يستقبل رنود الفعل المتتالية من هذه التجربة الكبيرة ، فيصنع منها فناً أصيلاً وخالداً ، بدءاً بالهزات العنيفة وحز الخناجر المسمومة الفادرة ، وانتهاءً بالانتصارات الالامية التي حققها الشعب العراقي وجيشه المظفر على جبهة الحياة المريضة .

وإذا تسألنا اليوم ، كم هو الزمن الذي قطعناه ونحن نعمل في مراسمتنا ومحترفاتنا للنتقط جانباً من الصور المتحركة لهذه المرحلة التاريخية الساخنة بالاحداث ، فسنجد ان إيقاع الحياة اللامتوازن فيها قد منحنا أعلى استجابة إنسانية للتعبير عن حالة الاستثناء التي يجتازها قطرنا الحبيب .

نحن إذن نقف اليوم على خط مفترق من خطوط الدفاع عن الوطن إذا لم يكن واضحاً على الأرض ، فانما هو واضح في اعماق ضمائرنا ونفوسنا ، وكحد السيف ، لا بد لنا حين الاجتياز أن نحس به نوعاً .

شيء من ثمار التجارب التي بدأت تنمو في نواخلنا وتفيض ، اخذت تستعيرها عشرات المعارض الفنية التي اقيمت وتقام اليوم على امتداد الساحة الفنية ، فتقرأ رموزها أعين المشاهدين ، ويحاورها الناس كل بلغته الخاصة ، ويكتب عليها النقاد كل بقلمه أو برأس سنده ، بينما هي لا تتوقف ، لا تبسك ولا تستكين ، لان الحوافز لم تزال قائمة مانحة نجد على الجانب الآخر من القرن العشرين ، من لا يزال يحمل سهم المغولي المسموم ، وعقله المريض ، وروحته المسكونة باللؤم بالحدق الدفين . وهكذا نجد أن الزمن الذي اختار العراقي مقاتلاً شجاعاً ، اختار المراقبي مبدعاً

لامعاً ايضاً ، ثم حدد من خلال عمله مخايل تلك الابداع ، وهنا يكمن سر هذا البحث الدائب عن المواقف ، أياً كانت مستوياتها في قصيدة اللون أو اغنية الحجر والبرنز ، تلك لأن الفنان العراقي بدأ ينهل فنه وشمره وحتى هواه ، من ينباع « الذات الكلية » ، للانسان ، وبذلك ابتعد رويداً رويداً عن محور اناه . فاذا كان ضرورياً ان يؤدي مثل هذا الفعل الى نتيجة عامة ، فإن الحالة الناجمة عنها ، ستتمثل بالاقتراب الموضوعي من حافة الفن الملحني - البطولي ، وهو اقتحام لساحة العصر بما يوازيها من قوة وعنف وتناقض .

في هذا المسار إذن ، سيتجه فن الحاضر الى المستقبل ، وهو ما نجده واضحاً في شجة الاساليب الشابة الجديدة التي يقابلها في الجانب الاخر من ضفة المدينة ، امتلاك رصين لخاصية الفن ، اسلوباً وفكراً وتقنيات ، وهي مرحلة - كما ارى - يمكن ان تمهد لفن الذروة المستقبلي - فيما لو هيات لها كل مستلزمات التفرغ ، ومحدث صفاء التوجه الكامل لروح الفن .

فما نجده اليوم من ظواهر تأصيلية في الحركة التشكيلية ، إنما يؤكد ما ذهبنا اليه ، وهو استقطار لحالة « الحكم » التي سادت الساحة الفنية زمناً يمتد في نظرنا تجريبياً ، حتى جاء اليوم الذي وجدنا فيه خلاصات المواقف والتجارب والمحاولات إزاء الزمن والزمن المضاد . الحياة والموت ، الحب وجمال الشهادة ، التحدي والفداء ، الصمود والانتصار .

هي تلك - في سبيل المثال - اللوحات الست التي قدمها مؤخراً للجمهور الفنان علاء حسين بشير ، وهي أيضاً تلك التمثلات الانسانية التي تسامت فكراً ورمزاً في لوحات الفنان علي طالب . كما انها الاجنحة والافاق ، غنائيات المكان ولا نهائيات الزمان في لوحات الفنان رافع الناصري ، وهي حضور الانسان بأثاره ، واختفاء الانسان وراء فعله في لوحات الفنان شاكر حسن ال سعيد إنها الاسماء الاخرى التي ترددت والتي سيتواتر ترديدها في المستقبل .. وهي التي ستحملنا على اجدحتها ، مؤذنة بالدخول في عصر الكوكب العربي الجديد : العراق .

١٩٨٥

نبض القلب

وايقاع الزمن الصلب

قد يكون اللون هو قطرة الدم التي تتدفق من الجسد ، والجراح هي الخطوط التي تعمل بعمق قانيها في أديم اللوحة ولا يفور .. وهذا الامتلاك القوي لادوات التعبير عن أسطورة الصمود الإنساني « إنما هو الإشارة الى أن: قوة الفن تنصدي لعاصفة مفولية جديدة .

أوليس هذا هو قدر الفنانين ، ما داموا هم الذين يساهمون في بثالة الوجدان الكلي للامة ، كما تساهم أعمالهم في شحذ هذا الوجدان ؟
قد نستصيع ، من هنا ، أن تبدأ مع الفن العراقي - لتصل به وسعه الى نقطة الانتقاد ، فيما نراه ، وهو يجري في توازن تام مع طبيعة حياتنا التي تحتكم بالصراع : روحاً ونفساً وهوى ينتهي بها الى ان تؤلف معه مثل هذا التجاسد الصافي والتواصل الروحي الحميم .

ولعل هذه الخصيصة هي التي جعلته في نجوة من الضياع في متاهات تعرضت لها حركات تشكيلية كثيرة في العالم الثالث ؛ فصنعت منه تياراً صافياً يتدفق في شرايين الحياة ، وينصب في النهاية داخل إطار التاريخ .

وهكذا نجد اننا كلما أمعنّا في دراسة هذه المرحلة الدينامية ، استطلعنا أن نتلمس ، مدى قدرة الفنان العراقي على تحويل « اللون » الى رمز وتصعيد الرمز الى آفاق الشهادة ، وهذه الظاهرة ، في تقديرنا ، تمثل أولى مراحل النضوج الفني كما هي في نفس الوقت ، أولى حالات التسامي بالقنرات الروحية للفن .

إن تواترات الأعمال والكشوفات والريادات والتجارب الفنية التي تراكمت عبر التواريخ اليومية لسني الحرب ، عززت دور الفنان العراقي في المساهمة بصنع هذا التاريخ .. فقد كان وما يزال يمارس تواصلاته الوجدانية مع عمله الفني ، كما لو كان يمارس طقساً مقدساً من طقوس الحياة التي لم يحترم العدو الفارسي حتى حساب أنفاسها وعد نبضاتها . وهكذا وجدنا وسط كل هذه المتغيرات ان ثمة ما ينبىء عن ظهور تيار ملحمي جديد في الفن العراقي ، وان هذا التيار بدأ يشق طريقه بين الاسود والابيض .. بين الظلمة والنور .. بين ألق الوجدان ، وبخان الملاحم البطولية ، فيما تبدو المسافات آخذة في الاتساع بين جيل من الفنانين وجيلهم رغم

ان الامر لا يعدو أن يكون اختلافاً في زوايا النظر ، وتنوعاً في الرؤيات ، ما دامت كل الروافد تصب في المحيط الأكبر للفن الإنساني ، ذلك العرف الكلي الشامل - الذي سيصنع البناء التشكيلي الدرامي - لسيمفونية اللون والاثر وبم القلب .
ها هنا ، إذن ، تخفق كل القلوب ، وتتسارع نبضاتها بما يناسب إيقاع هذه المرحلة الزمنية الماصفة التي يقطعها كل منا وهو يقف في خندقه ، فيما يكون التزامن واضحاً بشكل أكثر حدة والتماعاً ما بين اكتشاف الشهادة والمثول العاشق بين يدي الحياة .

ولعل فنان هذه المرحلة ، هو أقدر من تواجد إنسانياً مع أحداثها ، بل هو أكثر من توتر وانضغط وقام وانفعل وتأوه وصبر ، لأنه أصبح شاهد كوارثها وعذابها في نفس الوقت . وما مثل موت الأزمنة ونشورها لديه إلا هذه الضغوط التي لم تستطع أن تمحو من دواخله ، ولا من شبكية عينيه ، صور تلك الوجوه المقولبة الشائنة ، ولا تلك السحنات التقرية المقيتة ، ولا فرس الزمان الغابر أو مجوس الزمن الحاضر . فهم جميعاً يظهرون في لوحة الإحساس الفني المرفف ، وكأنهم يفعلون ذات الشيء الهمجي المريع في جماليات الحياة ، منذ أن ولدوا وحتى يومنا هذا .

١٩٨٥

فن الشباب

بين الهواية والاحتراف

قد تفيض التجربة ، فتلامس حدود المألوف ، أو تتعداه الى مواطن الكشف والريادة . أما في المراحل الاولى لدراسة الفن فتبدأ من انجازات الآخرين ثم تنتهي بالذات التي تمنحها بُعداً زمنياً من الممارسة والتجربة والاختبار ، يؤلف من بعد نسيجاً كثيفاً من تراكم الخبرات والاضافات الذاتية الخلاقة .

هذه الحقائق الاولى تقودنا الى النظر والتأمل في عالم مفتوح تنبسط على مساحته الواسعة أعمال الفنانين الشباب ، ابتداءً بمحاولات طلبة معهد الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون الجميلة ، وانتهاءً بأعمال العديد من هواة الفن الذين

يقيمون معارضهم الشخصية أو الجماعية في « قاعة التحرير » أو غيرها من قاعات المعرض الأخرى .

قد توحى مثل هذه الظاهرة ، بأن الفنون التشكيلية تمر في مرحلة زاهية من مراحلها ما دامت تقف مثل هذا « الكم » الكبير على جدران قاعاتها الرسمية والخاصة . غير أننا لو تأملنا ذلك ودرسناه لوجدنا أن الظروف المواتية التي منحت جميع الفنانين (هواة ومحترفين) حرية مطلقة لتقديم أعمالهم الفنية لجمهور عريض لم تتأكد لديه بعد ، حتى الحدود الدنيا من الرؤية الفنية ، والاختيار الصحيح لمنجزات الفن ، نقول أن تلك الظروف ، ستأتي بنتيجة عكسية على مستقبل الحركة التشكيلية - فيما لو بات الأمر دون ضوابط تنظيمية - . لقد أصبح « الكم » غاية في حد ذاته ، وحينما غاب النقد الفني والتوجيه الصحيح لهذه التيارات الجديدة ، امتلأت جدران القاعات بمحاولات وتجارب وأعمال عشوائية يحمل الكثير منها قصوراً في المعالجة وجهلاً واضحاً لا بسط قواعد الفن . ونشأ من ذلك ، جيل من الفنانين الشباب يحمل طاقاته المتفجرة ونباته الصافية ، ويدخل عالماً واسع الأفاق لا يدري كيف يكتشف كنوزه .

وأنا هنا لا أدِين هذه الظاهرة بقدر ما أرى فيها من حرية تخرج على كل القوانين المعروفة في التربية الفنية - برغم إيماني العميق بحرية المواطن في التعبير عن ذاته بطريق الفن ، وابتهاجي الأعرق بأن تصبح ممارسة الفن هواية جميلة يزاولها كل العراقيين - ولكننا يجب أن لا ننسى أن هناك فرقاً كبيراً بين إعداد الفنان المبدع إعداداً علمياً يؤهله لقيادة العملية التربوية في مناهج الجمال والحب والحياة الإنسانية ، وبين إنسيابية الهاوي على هواه . فذاك مسؤول ومُحاسب ومنقود ، وهذا خارج من طائلة النقد والحساب . الأول مؤرق ، ومُعاني ، وملوّح ، ومنزوع من مباحث الدنيا ، لأنه مثل كل الخالدين : « سعيد يدفن نفسه - كما يقول ديلاكروا - في الدراسة والعمل » أو كما يقول في رسالة إلى جورج صاند : « سأظل أعمل حتى ساعة الاحتضار » ذلك لأن القوانين العليا في الفن لا تتبجح فرصة للعب بالخواص الجوهرية للفن ، وما يحمله الفنان من عذاب أليم خلال مخاضات الإبداع لا يبدله شيء في الوجود إلا بالوصول إلى نقطة الخلاص المبهج : الولادة المبدعة للعمل الفني الخالد .

فهل نجد بعد هذا من دلالات تؤكد الفرق بين المبدعين في الفن ، وبين اللاهين بأدواته .

ثمة مَنْ يقول أن عدداً من عابرة الفن في العالم ، لم يتلقوا دراستهم الفنية

في معاهده وأكاديمياته المعروفة ، ولكن .. هل نستطيع أن نجعل من ذلك قانوناً تخضع له أحكامنا في تقييم أعمال الفنانين الشباب الذين لم يتلقوا أية دراسة فنية ؟

الأمر في اعتقادي ، ليس بهذه البساطة ، ما دما نسعى الى تقييم حركة فنية كاملة ، ونطمح في الوقت نفسه ، لوضع الاسس المنهجية الحديثة لمسارها . فالمعروف بأن كثيراً من الدول المتقدمة قد توصلت بحكم تطورها الحضاري الى وضع ضوابط لاختيار فناصي المستقبل بعد اجراء عدد من عمليات التصفية العلمية الدقيقة التي تبدأ اعتباراً من الدراسة الابتدائية وتنتهي بالدراسة الاعدادية . وما تتلقاه أكاديميات الفنون من طلبية نتيجة لذلك ، سيمثلون بالتأكيد الصفوة المختارة التي تستقر عليها الإشارة ، وهي تحمل كامل استعدادها الذهني والروحي مع القدرة والمهارة لاجتياز عالم الفن وتلبية حاجات مجتمعاتهم في المستقبل . في ضوء من هذه الحقائق ، لا بد لنا من دراسة هذا الجانب الحيوي من فعاليات شباب الفن . وإقرار صيغة سليمة لاختيار أعمالهم الفنية ومناقشتها قبل دخولها قاعات العرض التي يجب أن تظل في أعرفنا ذات قدسية خاصة لا تتعرض فيها الى امتهان . عند ذاك ، تصبح العملية الفنية موضع احترام لدى ممارسيها قبل غيرهم ، ويصبح العمل الفني ذاته ، خلاصة جهد خلاق ، وليس وليد نقل أو تقليد أو تحريف أو اذواء فراغ ، وفي هذه الحالة ، يفكر الشاب مرتين قبل أن يتقدم بأعماله الى أية قاعة عرض .. وهكذا تصبح القاعة المعنية في النهاية (قاعة تجريبية) ومختبراً فنياً لتقييم التجارب الجديدة والمحاولات الفنية وتقويتها ، ثم إضاءة السبيل أمام الواعدين والجادين من منجزها أملاً في الوصول بهم الى حالة النضوج الفني التي تسعى لبلوغها جاهدين .

إن البُعد الزمني الذي قطعته هذه القاعة برغم قصره ، قد منح شباب الفنانين فرصاً ذهبية لاختبار مدى قدرتهم على الوقوف أمام الجمهور ، ويمدّى الاحتكام الى رأي الناقدين الذين لم يمنحوا تلك المعارض ما تستحقه من رعاية ونظر وتامل ومعالجة . وأنا حين أقول هذا لا أبعد نفسي عن طائفة الحساب والعتاب . ولكن المسألة لا تدخل في إطار النظر الشخصي ، بقدر ما تدخل في إطار المسائل العامة التي تحتاج الى التنظيم والدراسة والمعالجة العلمية من قبل المؤسسات الفنية المعنية التي تحمل مسؤولية الإشراف على سير الحركة ، كما تحمل في الوقت نفسه مسؤوليات تطويرها .

إن اختلال التوازن الذي سينجم من هذه الحالة في المستقبل ، سيؤدي

في النهاية الى اختلاط الأوراق ، والى انعدام التمييز ما بين التخصصات الأكاديمية ، وبين الممارسات الحرة لهواة الفن ، كما سيفضي الى شيوع حالات التداخل بين ما هو نتاج فني أصيل ، وبين ما هو نتاج فني مقلد أو مزيف أو عارٍ من الأصالة ، وهذا ما يحمل أكثر من إشارة لضياح القيم الفنية في المستقبل وهدر طاقات فنية شابة نحن أحوج ما نكون إليها في بناء حركة تشكيلية سليمة الاتجاهات ، صحيحة التكوين ، واضحة الاهداف .

١٩٨٥

فن الشباب

وسعي جديد خلف قناع البطل

قبل أن أسجل بعض الملاحظات حول معرض الفنانين الشباب الاول الذي أفتتح برعاية السيد وزير الثقافة والاعلام في المتحف الوطني للفن الحديث ، لا بد لي أن أسجل « للتاريخ » هذه الكلمة الإستهلاكية التي كلفتني بكتابتها اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية ، لتكون مقدمة وتحية في ليليل المعرض ، غير انها لسبب لا أدريه ، لم تأخذ سبيلها للطبع في ذلك الليليل : « قريباً جداً من قوانين الحياة التي تذكرنا بالحياة ذاتها : أمواجاً وأشرعة وحباً وعملاً مجيداً مبدعاً يضاف الى عمل مبدع قديم ، تراكت التجارب والأخيلة والاعترافات الحبيب والرموز والمصاحبات الجميلة ، هنا في هذا المتحف الصغير الكبير ، فإذا هي جوازات تحمل مفاجأة الزمن العراقي الواعد ، وإذا هي تنويرات لمهد من الفن جديد تتحدث بلغة العين والقلب اللذين لا يخطئانها إذا مرا عليها وهما يقرأنها السلام ويلامسانها بالود والحنان مثل نسמת الخليقة الاولى .

لا عجب إذن أن تأتي إلينا مثل هذه الموجة الصاعدة من فن الشباب ، وفي هذه الحقبة الزمنية المحترمة بالذات ، لتؤكد أن تيار الفن العراقي الحديث ، قد أنن باتخاذ مساره العميق بين تيارات الفن في هذا العصر ، أو انه بائق تعبيري ، بدأ انعطافة جديدة يسطع في بواكيرها نور تعبيري آخاذ ، ربما يكون الاحساس بالرواين

قد أنضجه بلهيب الحياة التي أريد لها أن تستياح على ساحة الوطن ، وأن تهان تحت أنظار الحب ، وسمع الحرية ، وأحلام الفنانين .

ولعل في تلقي مثل هذا الصوت القوي الذي يشبه صوت الداخل وبفائره في ذات الوقت ، ما يحملنا على القول بأن شكل « الحقيقة الفنية » قد بدأ أشد وضوحاً وتالقاً حين اكتشف وجوده خلال مشتبكات الأحداث ، ثم إذا هو يطل علينا من نافذة هذه الثقافة الرؤيوية الجديدة التي تنامت داخل هواء الحاضر وفاجأتنا بمولودها الحلمى حين كنا لاهين عنها بما ملكناه وما رأيناه وما أبعدناه من فن في أيامنا السوالف .

هذه الأعمال ، لا تعبر عن امتلاك الحلم وحده ولا أنوات الفن وحدها ، بل هي تؤلف إيقاعاً ينسجم مع نوات مبدعها حين يواجهون زمناً تسارعياً لا بد لهم أن يتخطوه كما الموت أو صوت الهاوية .

هؤلاء المشاق المقاتلون هم الذين يرفعون شعلة الفن الخالدة ، وقد تزدت أسماؤهم أول مرة أو ثاني أو ثالث مرة ، في هذا الإمتداد اللانهائى للفن ، قد تحلق اليوم بأجنحة حقيقية أو مستعارة ، ولكنها رغم كل ذلك . ستحملنا معاً الى عصر هذا الكوكب العربي الجديد الذي ندعوه منذ أقدم الأزمان « العراق » .

في الندوة التي عقدتها « رابطة نقاد الفن » مساء الاثنين ١٨ / ١٠ لمناقشة أعمال الفنانين الشباب في معرضهم الأول الذي أقام في المتحف الوطنى للفن الحديث ، ألقىت كلمات ودارت حوارات ، ونهض أكثر من دليل على ان هذا المعرض شكل انعطافة في تاريخ الفن العراقى الحديث ، وأنه فاجأ الجميع باقتحامه أساليب جديدة لم تكن مألوفة في المساحة الفنية ، وبذلك ، سجل حالة الانقسام الكامل عن التيار السائد في الحركة التشكيلية ، والبحث عن مسار جديد في خضم تيارات الفن الحديث .

ولقد توثقت هذه الظاهرة الجديدة من جوانب عديدة - بما تسمح به ظروف ندوة تقوم إسهامات معظم المتحدثين فيها على الكلمات القصيرة المكتوبة أو على المداخلات الحرة - غير أن الأمر يتطلب أكثر من بحث ومن دراسة يرد هنع الظاهرة الى بواعثها العميقة ، وأسبابها الموضوعية التي مهدت لانطلاقتها ، ويتقصى روافدها الجوفية الخفية التي تجمعت خلال سني الحرب ، فاندفعت في مثل هذا التيار العارم عندما هيئت لها أسباب التعبير الحر عن ذاتها ، وبرزت للوجود كقوة جديدة في الفن .

لقد سبق لي أن نكرت الحاضرين بملاحظة قصيرة في هذه الندوة ، نبهت فيها

جميع الدارسين والباحثين والنقاد ، وحتى علماء النفس الى ضرورة إعادة النظر في هذه القضية ومعالجة الجوانب المستترة فيها معالجة علمية دقيقة تتناول ردود فعل الحبيب ، وتأثيراتها العميقة في الوعي الفنانين الشباب . ثم اجتيازهم لكل الحواجز التقليدية في الفن للتعبير عن صرخة الداخل .. وتحدياته وتأكيداته الذاتية عن « الذات » المهددة ازاء كل ضغط خارجي .. وها هنا لا بد للغة التعبير الفني ان تأخذ طريقها الابداعي وفق متغيرات الفن في هذا العصر ، وأبدأ لن تكون أساليب السبعينيين ولا الثمانينيين في العراق بقادرة على استيعاب هذه الدفقة العارمة من أصداء الدواخل التي تمرور بالمتناقضات .

لقد أدرك هؤلاء الفنانون منذ أول وهلة انهم يجب أن يبدعوا صوتهم الحقيقي . وهكذا فقد نظروا الى ما وراء الأفق ، واستعاروا كثيراً من مفردات الأساليب الفنية الراهنة في أوروبا حين لم يجدوا ضالتهم المنشوبة فيما هو مطروح في ساحة الفن العراقي .. ولا ضير في ذلك ، لانهم سيجدون أنفسهم يوماً ، وعلى أية أرض يقفون ، وأي من قضايا الفكر والفن والنفس هي التي تجذبهم الى أحضانها . وهكذا وجدنا ان الوعي الفردي يطرح بقوة دراماتيكية على خلفية من وعي العصر الجماعي . ورغم ان الاقتباسات متعددة ، ويمكن أن يشار إليها بوضوح ، إلا ان الصوت الشخصي المستتر خلف قناع البطل ، هو ما يميز أغلب تلك الأعمال . وهذا الجانب في اعتقادنا يتطلب دراسة تأملية واسعة تبدأ بالعصر وتنتهي بذات الإنسان الفنان .

١٩٨٥

معرض الواسطي الخامس ..

أحسب ان نهشته ستتضاعف لو كان بيننا مساء افتتاح مهرجان الواسطي الخامس بقاعة المتحف الوطني للفن الحديث في الخامس عشر من كانون الاول ١٩٨٥ ، ولكنه قد يضيف معامل الزمن في حسابه ، غير انه سيظل برغم ذلك مندهشاً .

هذا الذي أعنيه ، هو الفنان الفرنسي الشهير « إيف برايير » الذي حضر افتتاح معرض السنيتين العربي الاول ببغداد عالم ١٩٧٤ .

فقد كتب هذا الفنان يومذاك قائلاً : « نهضت نهضة كبيرة للمستوى الفني الذي حققه هذا المعرض ، والذي يدل على ان الفنان العربي عمل بجهد وروية لانجاز مثل هذه الاعمال القيمة ... قد يبدو في كلامي شيء من المبالغة إن قلت اننا لو نقلنا أحد أجددة هذا المعرض الى أي مكان في أوروبا .. الى باريس مثلا لأحدث ضجة كبيرة ، ولكان مزار تملوقات النقاد مدة طويلة .

في هذا المعرض أشياء جديدة ، جديدة جداً ، فقد لمسنا بوضوح مثلاً واقع العراق الخاص في أعمال فنانيه الى جانب جرأة عجيبة في الأداء والتجاوز واكتساب الملامح الخاصة لكل فنان ... حتى هؤلاء الشبان الجدد ، استطاع كل منهم أن يوجد أسلوبه المتميز وهذا ما أضاف تنوعاً أدائياً وإبداعاً في هذا المعرض . »
وأنا لا أريد أن أنقل هذه الشهادة الناصعة بالتفسيرات ، كما لا أود ، في الوقت نفسه مناقشتها لأن الغربيين كثيراً ما تفاجئهم طاقاتنا الفنية المتقدمة وقابلياتنا العالية لاستيعاب تيارات الفن الحديث واستخدامها بذكاء في التعبير عن الروح القومية دون استلاب . ولكنني أعتمد في ذلك على متابعتي الخاصة ومشاهداتي لانجازات العديد من شباب الفنانين في بعض الاقطار الاوربية ، وهي متابعات تستطيع أن تمنحني قدراً من الحق في المقارنة والمقايسة والمناظرة بين ما يجري على ساحة الفن العراقي وبعض ما يطرح وراء تلك الافاق .

أعود الى شهادة السيد برابير التي سجلها قبل أحد عشر عاماً وأشار فيها إشارة خاصة الى أولئك الفنانين « الشبان الجدد » الذين استطاعوا أن يبدعوا من خلال أساليبهم الشخصية المتميزة ، فشكلوا إضافة نوعية لذلك المعرض العربي المتين .

ثم أعود من تلك اللحظة التذكارية الى خامس المعارض الواسطية لأجد أن جوهر القضية لم يتغير ، إلا ان الاطار الزمني لهذه القضية هو الذي تغير ، ويمكن لعارس هذه المرحلة ، أن يتلمس المتغيرات الروحية والنفسية التي طرأت على الذات العراقية ، فاحسنت في دواخلها ما يمكن أن يولف بواند ثورة في الفكر والفن معاً ، كما يشير الى تحول عميق في البنى الداخلية للضمير الجماعي ، وهو ما تؤكد توجهات الفنانين نحو الافق الإنساني الأضمل .

ولعل أياً ما يقال عن اغترافات هؤلاء الفنانين من محيط الفن العالمي الحديث ، فإن حقيقة وجود حالات تعبيرية فذة تكلف براء مشروعياتها الذاتية ، أمر على جانب كبير من الأهمية ، ما دامت لم تستعر قرائتها إلا من حرية الفنان ذاته . بل ومن اجتهاداته وسجلاته التي تكاملت في أثر فني جديد قطع صلته بالأشكال

التقليدية في الفن العراقي وأقام عمارته ضمن علاقات تكليفية وروحية لا تنتمي لماضي فني قريب اعتناته الأنظار حد النسيان !

إن هذه الظاهرة الفريدة جاءت إلينا كموجة البحر دون تخطيط مسبق ودون إطارات فكرية تضمها الجماعة بكل عنايتها العقلية قبل أن تخرج ببياناتها للججمهور ، وهكذا بات علينا أن نتلقاه بهدوء وأن نتأمل في النظر إليها وأن نعتبرها مقابلاً تطورياً للتحويلات العميقة التي طرأت على المجتمع العراقي ، كياناً اجتماعياً وفكرياً واقتصادياً ، وهو يعبر المنعطف الأخير للقرن العشرين ، دون أن يضع اليندقية ولا القلم ولا الريشة ولا المسبار ولا المسحاة جانباً ، بل استخدمها جميعاً في سبيل بناء الحياة ، متطورة وآتية من وراء أفق الغيب .

فماذا يمكن للفنان العراقي أن يضع من أسئلة ؟ وما هو مقفله أن يضع إزاءها من إجابات ماهرة وذكى لا تخرج به من دائرة المصير ؟

إن البحث عن لغة للتمييز جديدة ، هو الذي دفع هؤلاء الفنانين الضياع إلى اقتحام عالم السحر والرمز والإثارة التراجيكية والعلامات السريالية وحتى دخول حقول الأفلام التي وضعها التمييزيون المحذون تحت أقدام الفنانين في هذه المرحلة العاصفة من حياة المصير . وهذا ما حدا بهم إلى مفارقة سطوح التجريد ، كما أبعد الكثيرين منهم عن استخدام الفولكلور استخدماً مباشراً فجاً ، ودفع البعض الآخر إلى أحضان النستولوجيا كمنتقى من ضغوط عديدة بدأت تواجه الفنان كلما أمسك بالريشة ليخرج قلب « الكنفاس » ويصل منه دم الحقيقة التي تختفي في الأعماق . ورغم كل هذا الاعتداد عن المسلمات التي أسست من طول التكرار والمعاودة والتعسف بالاستعمال ، فإن قارئ هذا المعرض ومتأمله وبارسه سوف يجد نفسه مشدوداً بقوة فعل دينامية شديدة . إلى هذا الصدر الكبير الذي ندعوه (المراق) ومهما طال اغتراب هؤلاء الفنانين عن هذا الصدر الأمومي ، فلهم إليه عودة ، ولا خوف عليهم من التيه ما داموا يبحثون بصق عن لغتهم الخاصة ، ولا يخافون من دم الحقيقة مهما كان قانئاً ..

استيأز هذا المعرض انه لم يكن أرضاً مشتركة بين جميع الفنانين الذين ساهموا فيه ، بل هو الحوار المتنازع ، والأصوات المتصادية والألوان والتكوينات التي تألفت نراتها بصل يراكين جوفية خفية منها ما هو خاد منها ما هو صامت ، ومنها ما هو متفجر فعلاً ، ولكنها جميعاً تحمل هذا الدفين المكتوز من القوى الفاعلة التي ستحمل الفن العراقي يوماً إلى مرحلته الملحمية الآتية ، وهي المرحلة التي استشرقتنا مآتيها منذ أعولم ونحن نخوض هذه الحرب الضارية التي أخذت منا

الكثير وأعطينا الأكثر : تجربة الحياة حينما تكون حقيقية ومتصورة بكل أبعادها ..
يُشعل هذه الدفقة التعبيرية الجذبية ، تشكل جانباً من فن المستقبل الذي نعتيه ،
برغم أننا حومنا فوق متاهاتها ولم نلمس حروف الأسماء الواعدة والبارزة من فنانينا ،
لأن ذلك يقتضي دراسة تحليلية واسعة لا يتسع لها صدر هذه الملاحظات الانطباعية
العابرة .

١٩٨٥

على هامش المؤتمر العالمي

لرابطة نقاد الفن (أيك)

في بروكسل

تيلات الفكر النقدي المعاصر

قبل أن ندخل رواق الفلسفة الذي شيده الناقد الأمريكي « كوسبت » داخل
قاعة المؤتمر حينما عالج بأسلوبه الفلسفي موقف الناقد ، وتطور هذا الموقف منذ
أواسط القرن الماضي حتى الوقت الحاضر ، لابد لنا من التنبؤ هنا الى انه أقام
أسس محاضراته على قول بويلير « بأن للناقد موقفين : الموقف المزاجي والموقف
الرياضي » وكان بويلير من أنصار الموقف الأول .

غير أن الناقد السويسري « بجمان » قد أثار عاصفة من النقاش حول بحثه
الموسوم « الخطاب النقدي وإزالة الغموض » حينما ركز على ما أسماه « الفن
خارجاً ، والفن داخلاً ، والفن فناً » أما الباقي من عملية الأسلوب السائد في الفن
كما يقرره سوق الفن من حيث العرض والطلب ، فهو ما تتحكم به معايير الشراء .
وحينما يكون (الفن خارجاً) تكون موجته الكبيرة قد استنفدت أغراضها
وبدأت بالإنحسار ازاء موجة جديدة كاسحة هي موجة (الفن داخلاً) وهي ما تدعى

يقف اليوم الفني، يلبي الحاجة النفسية منذ جديدة . كما يثقف في ذات الوقت ، لغة التناقص مع موجيات الحياة ويوجد أفعالها ، وتزامنها الداخلية .. أي انه يوازي ما يتسجه الفكر المتجدد القائم في تلك الحقبة الزمنية . غير ان هذا التيار كثيراً ما تتخالطه أعمال فنية غير أصيلة ، فيها شيء من صيحة العصر المتدرك الإيقاع وفيها جانب الإيهال والمجاثية ، ولكنها تخلو من عمق النظرة الإنسانية في الفن . وهذه الأعمال سرعان ما يتخطاها الزمن ويتساها الناس ، ولا تصلح أن تكون مرآيا لمصرها ... وبهذا تصبح جزءاً من الموجة المنحسرة (الفن خارجاً) فلا يبقى بعدها من تلك الحقبة الزمنية إلا ما هو أصيل متجذر في أعماق النفس الإنسانية . تقدر على التعبير عن خلود اللحظة الياهرة التي ولدت فيها .

هذا يدخل « سوق الفن » معياراً للأعمال الفنية التي يتنافس على اقتنائها أصحاب المجموعات الشخصية والهواة وأصحاب الثروات العاجلة ومتاحف الفن ، وهذا يأتي دور النقد الفني متزاحاً بين الدخول في الموجة أو النظر إليها بهدف ومعالجة ما تقدمه على شواطئ المدن الكبيرة من أعمال فنية ، برؤية موضوعية نافذة . ومثل هذه الحالة ، جاءت كاشفات واضحة أو غامضة في البحوث والدراسات والمداخلات التي قدمت أو جرت خلال أيام المؤتمر . فقد كان موقع ناقد الفن في هذه الحالات مهتزاً ، أو مهدداً بالاحيادية ، أو منجرفاً مع التيار .. أو ملتزماً .

وفي نظرة مقارنة بين موقع ناقد الفن في العالم الغربي (وهو العالم الذي تحدث عنه الباحثون) وبين موقعه في العالم العربي ، نجد ان الفرق يبدو واضحاً ، حينما لا تكون لسوق الفن في بلادنا تلك السطوة والقوة التي قد نأخذ في جانبها بعض الناقدين فتجعلهم في صفها ، بينما يكون الناقد العربي غير متأثر إلا بموقفه الفكري أو الاجتماعي وفي حالات كثيرة بوضعه المزاجي حسب .

وتتحدد تلك التيارات الفنية بما يصاحبها من أفكار وفلسفات ، لذلك فاندنا نجد أن تحليل تلك الصيغ ، سرعان ما يقودنا الى فلسفة الفنان ورويته الشخصية القائمة بذاتها ، وليس فلسفة مدرسة تتوضح معالمها رويداً رويداً كما هو الحال في المدرسة الانطباعية التي ميزت أواخر القرن التاسع عشر واندثرت ذيلها في مطلع القرن العشرين .

وفي عودة الى محور بحث الناقد « بجمان » نجد ان أعمالاً فنية شامخة هي التي تبقى ، كما تبقى أسماء مبدعيها ، وهي لهذا السبب لا تدخل في النسيج العام للحقبة الزمنية التي تولد فيها ، بل تخرج عليها لتدخل إطار : (الفن فناً) وتصبح في عداد الأعمال الخالدة التي تميز عصرها بذاته .

النقد في التحليل البنيوي :

هذا تخرج العملية النقدية من إطارها التقليدي لتصبح تحليلاً بنيوياً وحساباً رياضياً ممزجاً بالرسوم الإيضاحية لكل ما هو جديد في الفن .
ويستأثر الباحث الفرنسي الشاب باهتمام المؤتمرين ، فيصفقون لكشوفاته الجديدة في حقل النقد التحليلي .

ولكن الباحثة الأمريكية « فيرا زوليرك » تذهب في بحثها الى جانب آخر أقل تطوراً من سابقها ، فتركز على التداخلات السوسولوجية فيما يكتبه النقاد بتأثير من تيارات الرواج في السوق الفنية ، ولعل في نقاط بحثها ما يلامس من قريب أو بعيد ، بعض توصلات مَنْ سبقها من الباحثين الذين عالجوا هذه المسألة وأفاضوا في الحديث عليها .

يضيف الناقد الصوفي « كوليانوف » في مداخلته المكتوبة حول « الناقد الليم » بأنه قد تغير عما كان عليه من قبل ، فأصبح أقل نفوذاً إزاء التحولات التي بدأت تقررهما عوامل اجتماعية واقتصادية لم يكن ياب لها الناقد من قبل . ورغم كل ذلك ، فلا بد له أن يقف صامداً وأميناً لرسالة الفن والجمال .

الفنان ناقدًا ..

في ندوة بعنوان « الفنان ناقدًا » شارك عدد من الفنانين في الكشف عن تجاربهم الفنية من خلال تداخلات العملية الفنية ذاتها وتناميها اللاواعي ثم استوائها على صعيد الحقيقة المنظورة والمشمعة معاً .

ولقد وردت خلال الأبحاث والمداخلات التي جرت حول هذا الموضوع أفكار وتحليلات كثيرة لتسجل بعض عبارات منها كما جاءت في كلمة الفنان « هوبير » وهي تؤول صراحةً لتحركات الفكر الفني عبر التجربة الفنية .

■ هناك فارق بين مَنْ يصنع العمل الفني وبين مَنْ يراه فقط ويصفه من الخارج .

■ كل شيء في العمل الفني مهم ، لأنه ينطلق عن تعبير انفعالي ويحتاج الى الكثير من الإضافات .

■ الفنان كالشجرة كثيرة الأوراق . ما ان يرى الناظر أوراقها الظاهرة حتى تختفي خلفها أوراق كثيرة أخرى .

■ التصور هو الخلفية الفكرية لما يفعله الفنان ، فهو الذي يحقق التصور .

■ لا نستطيع البقاء على سطح العمل الفني ، إذ لا بد لنا أن نتجاوزه

ونحاووه وتدخل الى ما وراثياته .

■ العمل الفني ليس هو النهاية ، ولكن نمو العمليات الفنية يمثل مراحل الوصول الى عمل فني متكامل .

■ علاقة اللغة بالفن تمثل نمو العملية النقدية التحليلية التي تصاحب نمو العمل الفني ذاته .

■ فالفنان يرسم مراحل العملية الفنية ، مصاحبة لرسم اللغة النقدية ، وصولاً الى اكتمال العمل الفني وعرضه مع الكتابة التحليلية التي صاحبتة .

وحين يتحدث الفنان « جاك شارليبير » عن تجربته الفنية ، ترد بعض الممارات المهمة خلال حديثه :

■ لا يمكن فصل العمل الفني عن محيطه .

■ العمل الفني هو الصورة في الفيلم ، والنقد الفني هو الصوت في الفيلم .

تعليق السيد ارنو « إسماني » :

■ العلم يخلق طبيعة جديدة أخرى في الوقت الحاضر . والمهم هنا هو

أن نخرج خارج نفوسنا .

■ الفنان يجب أن يكون مفكراً أو ناقداً فناناً ، وليس هناك من صراع

بين الجانبين .. إنه حوار مع التاريخ الذي هو مخزن القيم .. إن رحلة موريس الشاعرية في الوقت ، أعجبتني . ولا ينتهي الحوار الذي استغرق أيام المؤتمر بطولها ، بل يبدأ من جديد كلما طرح بحث جديد ، وتتفرع المعرفة الفنية ليستظل بها الجميع .

١٩٨٥

الخزف العراقي . وقبيلات الذهب

« إن أقدر الأفكار على الازدهار في تاريخ الإنسان هي تلك الأفكار التي تتحول الى أشياء جميلة » .

هذا ما يسجله تاريخ الفن حول : « العملية الإبداعية في الفن » . ولعل هذا القول يصنع الى حد كبير على نشوء فن السيراميك الحديث في العراق : حين بدأت تطلعات الفنانين العراقيين تتجه للبحث عن آفاق جديدة في العمل الفني ، كانت الحركة التشكيلية في مطالع الخمسينات ، تتلمس الطريق في التعبير عن ذاتها خارج إطارات الفنون التقليدية المعروفة . وهكذا وجدنا ان تلك السنوات قد حملت لهذه الحركة تجربة جديدة فريدة لم تلمسها يد الفنان التشكيلي العراقي من قبل :

« الطين ، الشكل واللون » وكانت هذه التجربة تشكل بعد ذاتها اكتشافاً ، كما انها تؤلف خط العودة الذي سلكه الفنان العراقي الى منابع حضاراته القديمة . لأول مرة في تاريخ الحركة التشكيلية يقوم فن ناري بسيط لانتاج السيراميك في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام ١٩٥٤ . وحملت تلك العمارة الطابوقية الصغيرة ، كل وعود المستقبل وتوقعاته ، حين تأسس فرع السيراميك في المعهد عام ١٩٥٥ وانتدب لتدريس هذه المادة الجديدة التي أضيفت الى الرسم والنحت ، أستاذ إنكليزي^(٥) امتدت خدمته عامين فقط ، وتلاه أستاذ قبرصي هو الأستاذ فالنتينوس كارالامبوس الذي استمر في العمل حتى اليوم^(٦) . وفي عام ١٩٦٢ تأسست أكاديمية الفنون الجميلة ، وانتهت إليها أصول ذلك الفرع الذي تسلم مهمة التدريس فيه الخزاف العراقي سعد شاكر ، يساعده النحات اسماعيل فتاح ،

(*) (إيان أولد) أشهر خزافي إنكلترة حالياً ، وأحد أبرز فناني السيراميك في العالم .

(**) اكتسب الجنسية العراقية وأثر العيش في العراق بعد أن أحيل على التقاعد ، وبقي يمارس فن السيراميك في مشغله ، حتى انتقل في السنوات الأخيرة الى موطنه في جزيرة قبرص حيث يمشي الآن .

كما استمر معهد الفنون الجميلة في رعاية هذا الفن بتوجيه أساتذته آخرين .
خلال هذه الحقبة الزمنية ، يلاحظ الدارس لتاريخ فن الخزف العراقي الحديث ،
ان المادة قد قطعت صلتها بما يوقظه الذهن من استرجاعات صورية للادوات
اليومية ، وتطلعت لاكتشاف القيم الفنية والجمالية الخالصة التي تتركز في البحث
عن الاشكال الفضائية بتجسيد مبتكر ، وعن الالوان التي تختمر في محيط التجربة
الطويلة ، وعن الضوء الذي تتصل ألوانه بسفوح الاشكال وملامسها .
هنا لا بد لنا أن نتساءل : ما هي لغة الفن الآن ، وما هي قواعدها وقوانينها
الخاصة ، وكيف يستطلع الفنان العراقي أن ينهض بها فيجعلها في مستوى لغة
عصرية متميزة - دون التضحية بالنهض الحضاري الذي يوصله حياتياً بشخصيته
القومية .

ليس غريباً أن يكون عمر التجربة قصيراً ، بل الغريب أن يكون عمر النضج أكبر ،
وهذا يعود في اعتقادنا الى نقطة الحس التراثي ، الكامن في لا وعي الفنان
العراقي ، بعد ان هبات له ثورة السابح عشر من تموز الخالدة ، أسباب العمل ، ووفرت
الخامات ووسائل البحث والتجربة والحرية الكاملة لتمويج عملية الإبداع .

البحث عن الاصول إذن ، قاد الفنان العراقي الى العالم الغريب الزاخر
من حوله ، وبالأخص ، الى استلهام الحضارات المتراكمة على أرضه ، كما قادته
المعاصرة التيارات العالمية التي يمثلها العالم الصناعي الغربي اليوم ، وعلى الرغم
من خطورة هذا الاتجاه ، فان الفنان العراقي استطاع في حدود تجربته الذاتية
والعامة ، أن يتمثل بعض ما جاءت به تلك التيارات ، فلم يخضع لتأثيراتها ،
كما لم تحمله على التقليد قيسقط في هاوية المماثلة الرديئة :

إن الأصالة والابتكار في فن السيراميك العراقي ، يعودان في رأينا - الى البعد
النسبي عن بؤر التأثيرات الفنية الغربية المباشرة ، وحتى بطريق وسائل التوصيل
الثقافية المتطورة الأخرى - فقد نما اعتقاد ما في دخيلة نفسه ، بأن الفن
الحقيقي ، إنما ينبع من الأرض التي يغور اليوم باحثاً في أعماقها عن الصلصال
المجيب الطيب لبيني من مادتها تشكيلاته الفنية . وهكذا ساد العزم على أن ينتج
- في ظل الاحترام الفائق لتقاليد الفن ، خزفاً عراقياً رائماً :

« إننا نحترم الطين المستخلص من طبيعتنا لانه طين أصيل يؤلف مجالاً طيباً
للتجارب ، ونحن نفعل كل هذا لننتج فخاراً أصيلاً إن دل على شيء فإنما يدل
على شخصيتنا العراقية » .

معرض الفن العراقي المعاصر

في الولايات المتحدة الأمريكية

بعد طواف في تسع ولايات أمريكية ، استقر معرض الفن العراقي في مدينة واشنطن حيث افتتح في الحادي عشر من تشرين الماضي بقاعة « مندنورف » وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من العرب المفكرين والأمريكان والصحفيين ووسائل الاعلام التي سجلت هذه المناسبة بقدر كبير من الاعجاب والدهشة . أما المعرض الذي يضم (٥٠) لوحة فنية مختارة من المتحف الوطني للفن الحديث ، فانه يمثل آخر الاعمال الفنية التي أنجزها الفنانون العراقيون خلال السنين الخمس الماضية . وأما مدينة واشنطن فسوف لن تكون ختام رحلة الخمسين لوحة ، بل ستستقبلها مدينتا بوسطن ونيويورك ، ثم تختتم رحلتها في كندا .

ولمنا ، ونحن نتحدث عن هذا المعرض ، سوف لا نغفل بعض الجوانب الجوهرية التي تتعلق بالمتلقي الأمريكي وبالوسط الفني والاعلامي الذي عايش لوحات المعرض مدة قصيرة من الزمن هي مدة الاضواء والنظرات السريعة والاسئلة المتبادرة التي تكون عادة ملازمة لحفلات الافتتاح .. وبرغم كل ذلك ، فقد وجدنا ان الأمريكي متلقي غير معارض ولا مناقش في أغلب الاحيان وإنما هو متسائل ومستفيد وراغب في الاستزادة من المعلومات حول الحياة والفن والثقافة في بلاد لا يعرف عنها إلا الشيء القليل ، وقد لا يعرف عنها إلا ما أوصله الاعلام المشبوه إليه من معلومات مشوهة عن بلادنا .

الامر الذي يلاحظه المراقب لهذه النشاطات التشكيلية ، انها تشكل في أغلب الاحيان علامات استهزام في أنهان مشاهديها ، والأمريكان بخاصة . وتنصب معظم الاسئلة حول طريقة الحياة التي يحياها العربي ، وعن نظرة المجتمع الى الفن ، ونظرة الدين الى الفن ، وإلى المرأة بوصفها نموذج الفنانين ومصدر إلهامهم ، ثم تنتهي الاسئلة الى قناعة تامة بأن ما يعرف عن بلادنا لا يشكل مادة تغنيه عن اعطاء رأي فيها ، وهو يأسف لذلك ، ويتمنى أن تزداد الفرص المناسبة لمثل هذه اللقاءات ليكون قادراً على فهم الجوانب الخفية من تلك الحياة .

تبرز قضية ثانية من خلال النقاشات التي تثار حول فن شرقي متفرد بشخصيته الأسطورية وتناولاته الخيالية ، وفن آخر ، له سمات الفنون الأوروبية المعاصرة ، بل هو محقق بنفس أساليبها وأدواتها كما يُشاهد في هذا المعرض . والخطأ الذي يقع فيه هؤلاء ، هو أنهم ما زالوا ينظرون إلينا من خلال منشور زجاجي ملون بالكوان قوس القمام ، وأنهم يجهلون سر التطور الذي يجري في العالم ، كما يجهلون أن لغة الفن هي لغة عالمية ، وأن الفرق بين الجانبين هو الفرق في التناول ، والموضوعات والشحنات الروحية التي تنطوي عليها ، وفي قدرات التعبير عن الحياة التي نعبرها أحداثاً وكفاحات ، وهذا هو ما نتاولناه في تعليقاتنا عن رؤية الغربي ، أمريكياً كان أم أوروبياً لأعمالنا الفنية التي تنهل من ينابيع الحياة والحضارات بقدر يمنحها شخصيتها المتميزة وغنى مضامينها ، وهو شيء نضبت منه الفنون الأوروبية والأمريكية معاً .

وهذا فريق ثالث من المشاهدين .. هذا الفريق متأمل ، بل دارس ومناقش ، لذا فهو يفهم طبيعة هذه الأعمال التي أنضجتها السنين ، والخبرة والمعاشية الطويلة للأحداث ، فلا يبرح القاعة على عجل ، بل يضع رأيه ببساطة ، ويفرح إذا تلقى اضاءات لتساولاته التي تدور حول ما غمض عليه من أعمال ومن طواهر ومن روافد .

١٩٨٠

معرض الفن العراقي المعاصر في ألمانيا الاتحادية

الفنان العراقي يتوود جمهوره نحو أرفع الاحاسيس وأنبلها

بين أن يكتب أحد الشعراء الألمان قصيدة في لوحة الفنانة بتول الفكيكي « بلد البرتقال الحزين ». وأن يضع معلق آخر عنواناً لمقالة له في صحيفة « شتوتنكارت » : « غابة الزخارف السحرية » ، وبين أن تسجل إذاعة صوت غربي ألمانيا عن هذا المعرض العراقي الكبير ، ما يشكل صدمة يفوق بعدها أي قارئ منا ليميد ما قرأ ، فيجد هذه الكلمات :

« إن الذي يدخل المعرض بتوقعات محددة ، سوف يخيب أمله نوعاً ما ، لأنه سوف لن يجد أي شيء من تراكيب التقاليد الموغلة في القدم والحالية لبلاد الرافدين .. وأبعد من ذلك ، للاتجاهات الفنية العالمية ، لأن أغلب الأعمال المعروضة ، يمكن انتاجها في أي بلد آخر .. » .

ولعل المسألة الجوهرية التي يثيرها مثل هذا الاتجاه النقدي ، تستحق منا الوقوف بشكل يتيح لنا فرص المناقشة الحرة ، والتأمل العميق في الأزمان والمواقع والظروف والأشكال والأنماط التي تأصرت جميعاً لخلق حركة تشكيلية بكل ما فيها من اخفاقات وانتصارات .

ومعالجة هذه القضية لا يتم بتحرير مقال يبدأ بالـ (يجب) وينتهي بما (لا يجب) ، بل يقتضي الامر مشاركة عامة في تحليل الظواهر . وفي رصد الأخطاء وتعيين المواقع الحقيقية لمنطلقات هذه الحركة وبراعتها ، ومؤثراتها . ضمن تيارات الفن الحديث ، ثم السمي الجاد على وفق توجه مشترك لبناء أسس حركة فنية جديدة ، أصيلة المنابع ، منفعلة بالاحداث وغير غائبة عن العصر بكل تناقضاته الحادة وارتطاماته القاتلة .!

وإذا كنا نريد ذلك حقاً ، فلأجل هذا السبب وحده ، لابد لنا أن نبحث عن مثل هذه القطرات المرة التي تسقط في كؤوسنا بين الحين والحين ، فتذهب عنا سكرة الإنتشاء بفرح الكلمات العذبة . تلك الكلمات التي تلهينا بعض الوقت عن النظر الى وجودنا الفني كشهود وكمغامرين معاً فتسقط عنا نبل الشهادة للتجربة الواعية بكل ما فيها من توهج ودينامية .

عودة أخرى الى مقال الكاتب تقنعنا تماماً بأن نظورته « الأوربية » المتزمتة قد تجد مكانها بالضرورة ، في إطار ما يدعى بـ « فن غربي » و « فن شرقي » لا يمكن ولا يجوز لهما أن يلتقيا . وهي لذلك ، تدوين تلك التلقائية التي « كان ينبغي لها أن تثير التأمل » ولكنها لم تثره كما يبدو . ثم إذا هو يتساءل : « وهل لدينا الحقبة في أوربا لادانة هذا الاقتباس الخالي من التأمل أو تجاهله فقط بهز الكتف ! » ويمضي الكاتب في حديثه حتى يصل الى موقف الموجه والمعرّض معاً : « لكم كان على بلد يعود إشعاعه الثقافي الى أعماق التاريخ ، ذلك البلد الذي تطبق عليه اقتصادياً - وكذلك أسلوب الحياة - المقاييس الأوربية - الأمريكية ، ألا يستجيب لما يقرض عليه .. هذا البلد الذي لم يستطع في الوقت الحاضر أن يحقق فهماً ذاتياً جديداً بأن يكون فعالاً من الناحية الثقافية - كم كان عليه أن يفتش عن تكافئه الثقافي عند الأخذ بالاتجاهات الفنية المعترف بها عالمياً .. » إلا انه يعود فيستدرك قائلاً : « ربما تنقصنا الرؤية الأوربية لهذا الفن ، وكذلك تلمس الظروف الدقيقة في عملية الانصهار هذه لفن القرب والشرق » .

ولعل ذلك الكاتب المنتمل الذي واجه أعمالاً فنية مختلفة تتأثر - إجمالاً - بأساليب الفن الأوربي الحديث ، لم يستطع التقاذ الى روح تلك الانتمائية الوطنية التي حاولت الانفصال بوعي أو بغير وعي ، عن حالات الاستلاب التي مارستها تلك الأساليب الأوربية زمناً يمتد منذ مطالع الخمسينات ، كما لم يستطع تلمس اللوعة التي ظل الفنان العراقي يعانيتها من خلال الجهد المتدرك لانجاز فن له مقوماته الحضارية والإنسانية ، وله انتماءاته بالمصر ومشكلاته .

والكاتب بعد هذا ، يلتقي مع أغلب من نظروا للفن العربي إجمالاً ووضعوا التقييمات النقدية له ، حين ينتهي بنا الى نفس النقطة التي انتهى عندها غيره ، وهي ان فن الشرق العربي ، ليس إلا : « عالم الأساطير الشرقية ، وألوان السجاد ، والأقواس الرقيقة في العالم الإسلامي » وهو على وجه التحديد ، عالم ألف ليلة وليلة ، الذي ينتظر الأوربي أن تقدمه له من خلال معارضنا ، جاهلاً ان المجتمع العربي الحديث غير معزول عن حركة التاريخ ، وان فكره وثقافته جزء من فكر العالم

وتثقافته ، فهو يعيش الثورة ويتوازن مع مضامينها ، ويستهلك قدراً كبيراً من الطاقة للتوازن مع حضارة الآلة أيضاً .

إن نظرة تحليلية لهذا التصور ، تقودنا الى حالة قلقة ، تحمل وجه الصواب وصورة الخطأ معاً . فالصواب ، هو أن يكون للفن العربي طابعه القومي ، ولكن دون انشغالات بالذاتية والتسطيحات ، كما يكون في نفس الوقت ، بحثاً متجذراً يلبي ضرورات الحياة المصرية ، بكل ما فيها من تقدم تكنولوجي وكشوفات علمية ، ذلك لأن الانتظار عند حافة العالم ، لم يعد حلم الفنانين العراقيين اليوم ، وهم وإن جاؤوا في ركب الحضارة « كأوربيين متأخرين » - كما يدعوهم الكاتب - (وهو وضع يجب أن نعيه جيداً وإن نتخلفاء) فإن مما لا شك فيه أن عملية التطوير هذه ، يجب أن تتناول تلك « الانتمائية » فتتغلغل من حالتها القلقة الراحدة ، الى حالة اليقين العلمي والاستقرائي الروحي ، حيث تصبح في النهاية ، وعياً حضارياً ، وضرورة فنية معاً .

مجلة الرواق - ١٩٧٨

المنظور الوحي لفنانه من ويل

الجبال والموسيقى ، هما مادة الحياة للخزافة الويلزية (اليزابيث فريتش) .. انهما رافدا إيحائهما الأولي ، ولكن هل اكتفت بذلك ؟
الجواب : لا .. فقد عمدت هذه الفنانة الى البحث عن مفاجآت بصرية أخرى أتاحت لها خلال مشاهداتها الكثيرة للخزفيات الإسلامية واليابانية والاغريقية وغيرها ، أن تعمق خبرتها الفنية وأن تترك بالتالي ، أهمية الفضاء واللون والضوء في الفن .. ولشغفها بالموسيقى - وقد كانت معنية بدراستها - كتبت تقول :
(ربما كان من الصعب أن نتصور على وجه الدقة ، الموسيقى الاغريقية القديمة ، ولكن من السهل أن نفهم لماذا عد الاغريق الموسيقى أهم وأرفع الفنون على الاطلاق فالموسيقى ميثوتة في كل مكان ، في الفراغات الواضحة للفضاء والعمارة الهندسية المتناغمة ، كما يمكن الاحساس بها في المناظر الطبيعية التي تذكرنا بالآلهة الاغريقية وعرائس الالهام . ولقد استخدم (اورفيوس) القوة السحرية في الموسيقى لتهدئة الأرواح أو استدعائها أو في تطهيرها ، أو كقوة خارقة لا يمكن مقاومتها تستطيع أن تجعل الأشجار والصخور ترقص وهي في مكانها) .

ولما كانت تحرص على أن تكون لها فلسفتها الواضحة والخاصة في حياتها وفنها ، فقد تمثلت أفكار كثير من الفلاسفة الفنانين مثل وليم بليك وراسكين وموريس ، ومن هذا القرن : والتر ينجامين وهيريت ماركيز وأرنست بلوخ ، لأن أفكارهم تتجه الى التقدير الطوبائي ، كما انها تشن الحرب ضد التآكل النفسي للمصر . لقد عرفت الوظائف السريالية لعملها الفني في ما كانت تضمه في مسافة محسوبة بين المطبخ والمعيد ، بين الفن الخالص والوظيفة التطبيقية . وعن طريق مذهب (زن) البوذي أرادت أن تحقق التوحد ما بين القوة والخفة الاثيرية للمادة . وعنما عاشت بين أحضان الطبيعة ، أصبحت أعمالها صدى للبت الروحي الشفاف الذي تمتلكه الطبيعة ، وغدت الألوان أكثر هوائية من قبل .

(في عام ١٩٧٤ أقمت معرضي الأول في لندن كان عملي يمر آنذاك بنقطة تحول ، مبتعداً عن المزاج الاثيني القديم ، ومقترباً أكثر من مزاج القرن العشرين ، أصبح الإيقاع الهندسي أشد صرامة وسيطرت لعبة الفضاء على الرسم والشكل ، وأصبحت المقدمات قصيرة تحتل نصف المسافة بين الأبعاد الثلاثة في الفضاء المظلل .. وهكذا استحوذت علي فكرة الانتقال المفارق من المادي (الاناء) الى اللامادي (الهواء والموسيقى) ان أكثر اللوحات التي تستحوذ على اللب في رأيي تلك التي تملك سريالية بصرية .

الميل نحو اللامادي يكتب (جون بيرغر) في كتابه (طرق الرؤية) عن الخيال في الفن : إنه الرؤية البعيدة لعالم القيم الاستهلاكية) . سلسلة من الاكتشافات والقيم والبحوث البصرية والتجارب الطويلة المتأنية في الصلصال طلب دائم للمعرفة وإغناء مستديم (لمستودع القيم المستقبلية) انه مقطع صغير من حياة فنانة أثرت تقديمه مثالا فقط ، ونحن لم نبتعد كثيراً عن طاوله البحث في الخزف واشكالياته .. وحينما حاولت ان أجد النظير لهذه السيرة بين فنانينا ، تمثرت كثيراً في إيجاد طريقي بين المتناقضات والاضداد .. ثم عثرت أخيراً على جواب لذلك السؤال المحير .

وإذا كان لنا أن نضع خاتمة لهذه الملاحظات السريعة حول مستقبل الحركة التشكيلية ، فما أجدرنا بالتفكير في صياغة التقاليد الجديدة لهذه الحركة ، وهي تقاليد لا يمكن أن تقوم ، ونحن نتجه الى القرن الحادي والعشرين ، على التمنيات ، بل على الجراءة في النقد والصراحة في المواجهة ، ونبل القصد في البناء انه مستقبل الفكر الفني المستدير ، وحرية الممارسة الإبداعية .. واتساق النظرية النكاملية بين الفن والحياة .

تاكاهاشي : والطبيعة العراقية

إن نقل المشهد الطبيعي الى اللوحة ، هو دون شك ، عمل درامي مثير ، غير انه في الوقت نفسه ، لا يكفي لتحقيق عمل فني إبداعي ممزوج بحرارة الإنسان وقلقه . ولعل ذلك يعود الى ان رؤية الفنان تصبح غير قادرة على البوح الواعي إذا ما اتصلت بالداخل واستدعت الكلمات والاصوات للتعبير من موجهاته المنداحه من الأعماق ..

لمسة من هذا الشعور الوجداني ، لا بد ان تصاحب العمل الفني وتنفيه ، مشهداً للطبيعة أو ذبيرة من نبرات الريشة . إنه انتزاع العنصر الأبدي من تعبير اللحظة كما يقول بوبلير .. وهو ما نستقريء مؤثراته في هذا العالم « الموضوعي » الذي يتناوله أي فنان يخترق جدار الطبيعة ليبرسمها . فهل نجد مثل هذا الاتحاد في الرسوم التي سجلها الرسام الياباني تاكاهاشي للحياة العراقية ، طبيعة ومعالم آثار ؟

مثل أي مشاهد شديد الحساسية ، يتجه تاكاهاشي صوب المشهد الحياتي العراقي ليفتقر منه يوميات أشبه ما تكون باصطياد الذكريات لذا فقد بدت رسومه هادئة الرؤية منطفئة الالوان الى حد الفتور ، لا تشتعل فيها شمس العراق البتة ، بل تستقر على مهاد من سريرة شرقية تتصل أساساً بتقليدية الفن الياباني ونظرتة الضبابية لتدرجات الافاق في الطبيعة .

ولعل هذا الرسام الهاوي أصلاً ، لا يقوى على احتمال مهمة النفاذ الى أعماق الأشياء بقدر ما يريد أن يسجل لحظات يومية يشفق ألا تضيق من مخيلته المسافرة المبحرة .. فإذا ما أردنا أن ندرسها من هذا الجانب حسب ، فيجب علينا ألا نحملها أكثر من كونها تسجيلات للحظات المشاهدة ذاتها ، وإنما كان حريصاً على ان ينقلها بدقة في حدود امكاناته التقنية التي اكتسبها من مجاورته للبراري وللآثار والانهار وغابات التخيل في العراق .

مثل هذه الحمية ، توقظ في نفوسنا مشاعر جديدة حول الأرض الوطن وصحبته الانيسة الحانية . ومثل هذه المجاورة تبعث فينا شيئاً من الاسف ألا نكون قريبين كما هو قريب منها الى الحد الذي يشمرنا بوجيب قلبها الخافق وهو يضطرب تارة ويفني تارة أخرى ! إذ ما من شيء يضيق على الفنان سحر تلك اللحظات الرائعة

إلا انغماسه في صخب الحياة اليومية ، واختفاؤه وراء مكاتب العمل وتحمله مشاق
الحث الفكري لعماق ذاته ومساعدته الطويلة في البحث عن الموضوع الاجتماعي
بين زكام الأحداث اليومية ، ولعل هذا الرسام الذي أغفل اغراءات الألوان
في الطبيعة العراقية لم يتهياً كلياً للاحساس الطبيعي بالأشكال فبدت عرضاً
تخطيطاً لبدرات الحس وتلقياته الآنية ، وكان على الألوان الخافتة أن تشع
كما نحسها نحن أهل هذا الوطن ، من ينابيع الضوء التي تتدفق أبداً من أعماق
الظلال الشفافة في توافقات نغمية نابغة من التقاطعات الحادة التي تفصل
بين النور والعممة في جدران حصن الاخضر وكواه وأقواسه ، أو من الزوايا القائمة
لزقورة أور أو من تكويرات وتضادات الخطوط في زقورة كوريكالزو أو من التدرجات
الحلزونية لمئذنة سامراء الملوية . وهكذا يبدو لنا عند أول نظرة ، ان الشمس تفر
كل هذه البقاع والآثار والمشاهد فتحيلها الى ما يشبه سراب الصيف القانظ !
شيء واحد لا بد لنا أن نذكره هنا ، هو ان هذا الياباني العابر إلينا من أقصى
الشرق الآسيوي ، قد أغرم بصورة الأرض العراقية وأوصافها الحضارية وسماتها
الرائحة ، وحين أراد أن يعلن عن هذا الحب ، لم يستطع تحرير تلك العاطفة
إلا بطريق الرسم ، وهكذا بدأ رحلته الطويلة خلال أقاليمها وسهوبها وحزونها ،
بوابها ويستاتها ، فاستطقتها جميعاً وتحدث إليها وجاورها مثل هذا الحوار الخفي
الذي نلمس فيه الصنق والصفوية لأنه يطبق لفته البسيطة الشقية التي أثر
أن يضعها على الورق نون خيلاء ولا انعاء بقدرة الفنان الواهب .
من هنا كان لا بد لنا أن نحترم مثل هذا الجهد ، وأن نضمه في مكانه الطبيعي
من حياتنا الفنية .

١٩٧٩

المعرض الحالي والشؤون لجامعة الرواد

حينما تصل جماعة الرواد مشارف عام ١٩٧٨ ، تكون قد قطعت ثمانية
وعشرين عاماً من عمرها الزمني ، كما تكون قد قطعت واحداً وعشرين عاماً
من عمرها الفني .. نظرة لهذا التاريخ ، تمنحنا الفرصة لتأمل مسيرة الفن العراقي
الذي بدأ في مطالع الخمسينات يشد روابطه الفنية بالتعبير عن الحياة العراقية

والتأثر بأحداثها . ولقد ظلت الجماعة وفية لتقاليدها في الحضور السنوي ، برغم بزوغ جماعات وانطفاء أخرى وبروز تيارات وانحسار تيارات أخرى . نشأت هذه الجماعة وقدمت نفسها أول مرة للجمهور دون بيان .. لقد كان بيانها الأول هو هويتها العراقية الصميمة التي مارست أو مارس فنانونها العمل ضمن إطارها ، محترفين ، وأصدقاء ، وعاشقي طبيعة .

ولقد استمرت الجماعة تؤكد وجودها من خلال أساليب فنانيتها المختلفة وتباين مستوياتهم الفنية ، ودعت خلال هذا التاريخ الطويل زملاء آثروا العمل دون ارتباط بعنوان ، واستقبلت زملاء آثروا الانضواء تحت تلك العنوان .. وبقي القدامى منهم أوفياء للرمز القديم الذي جمعهم يوماً والحركة فنية ، والجمهور قليل ، والعون أقل . ويرغم كل الهزات التي أثارها الناقدون عن جدوى استمرار هذه الجماعة على الحياة ، وعن ضرورة إخلاتها مسرح الحركة التشكيلية في العراق ، فقد بقيت الجماعة تعيد إقامة معرضها السنوي عاماً بعد عام ، على يقين بأنها صارت جزءاً من تاريخ الحركة التشكيلية ذاتها ، وليس هناك من حق شرعي يبيع لناقداً ما أن يشطب على جانب من حركة أو فصل من تاريخ ، ما دامت حرية التعبير متاحة للجميع ، وما دام العمل الذي يقدمه الفنانون كل على انفراد ، إنما يؤخذ بالنقد وحده ، ولا تؤخذ الجماعة بقصوره ، وليقل النقد الهادف ، وليقل النقد الموضوعي ما يقول في عمل أي فنان في الجماعة ، كي يستفيد الفنان وتستفيد الجماعة من كل رأي مصيب .

والمعرض بعد كل هذا ، ظاهرة تشكيلية وحيدة تفردت بهذا الموقف وأصرت عليه ، ومنحت - عن تأصر تاريخي - للقدامى من أعضائها حق الحضور في المعرض السنوي ، رمزاً وتأكيداً لوفاء يجمع بين القدامى والمحدثين في عضوية الجماعة . أفتتح هذا المعرض في مساء يوم الجمعة الموافق ١٩٧٨/٥ أيار على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث وأسهم فيه الفنانون : اسماعيل الشихلي ، خالد القصاب ، حسن عبد علوان ، سوزان الشихلي ، سامي إبراهيم خفي ، عيسى حنا ، غالب ناهي ، محمد علي شاكر ، نوري الراوي ، نعمت محمود حكمت ، نوري مصطفى بهجت ، غازي السعودي ، زيد محمد صالح .

مجلة الرواق - ١٩٧٨

الثر الفني تركناه للأجيال ...

قد يجزم المنطق لوهلة ، باننا لا نوجد إلا من خلال تراثنا الذي لا يمكن رفضه ، لأن رفضه يستدعي بالضرورة ، وجوده .

هكذا إذن يصبح البحث دائرياً ، حيث لا يجد الفن ممناه إلا في جدال مع تاريخه ، كذلك لا تستمر الآثار الفنية إزاءه إلا بذاتها ، وحين يثقلها تاريخ النقد بالحذف أو الاستبقاء ، فإنما ليقول لنا بوضوح أن احساسنا الصائق ، كان على مستوى الأثر الذي تركناه للأجيال .

وعلى أساس من هذه النظرة ، يبدو لنا بأن الزمن الذي قطعته (جماعة الرواد) خلال رحلتها الطويلة المضنية ، وبالدقة ، منذ انكلاف الاصدقاء من فنانينا الأربعينيين ، حتى افتتاح معرضها (الأول) في دار الدكتور خالد القصاب عام (١٩٥٠) ، لم يكن ليرسم مصيراً محدداً أو نهائية ، مثلاً لم يضع لاهدافها المفتوحة بيانات اضافية أو عناوين ، وإنما كان قد أدخلها في مرحلة الاستحضار الأولى كعامل جوهري في بناء حركة تشكيلية عراقية ، ذات أعماق وأبعاد ، وهي مرحلة تشبه الى حد كبير حالة (الحلم داخل الحلم) حيث لا تستطيع اليد الإنسانية أن تفعل شيئاً غير الرسم ، كما لا يستطيع الوجدان أن يكون شيئاً غير ذلك العقل الشعري الذي استجاب أول ما استجاب نسحو الطبيعة العراقية في اقترايات فنية حميمة ، صيغت في أعمال الفنان جواباً لحركة الداخل التي هي (مصدر القياس والجمال) ومن الوثلة بالطبيعة محتضناً لسنوات الذات ، وهي (مصدر النور والرؤية والتعبير) .

• • •

زمن البدايات هذا الذي ما زال يشغل فينا الحثين لماضي قد يكون جميلاً حتى بأخطائه ، هو السفين الذي أبحرنا فيه بصق في سكون ضامئنا الصافية ، متقلبين فيه من وجود مستمار الى وجود آخر مستتار ، غير معارض سدوية تجاوزت

العشرين بخمس ، ونحن الآن إذ نؤكد حضورنا اليوم ، فإنما للغادر أمسنا الزاهب
مثلما يغادر المرء غابة تبعه القديم ، حيث لا طائر يحلق في سماءها إلا بجناحين
من أمل وأثير ..

هكذا إذن تلتقي رغباتنا الحقيقية كأصدقاء ، لتعيد للذاكرة المنسية بريق زمنها
الخاص ، ولمسيرة الجماعة ، أوجها الساحر ، وللفن العراقي ، جانب الرجوع
الى تاريخ الفن كتجربة إنسانية ما زالت تتحرك في أعماقنا وتجيش ، فيما يستحيل
الهم الإبداعي الى لحظات متوهجة ليس لنا طبيعة الحكم عليها ، إلا باستذكار كامل
حياتها العريضة ، وهي مقرونة بأيام رائدها عاطر الذكر فائق حسن ...
أنهل تكون النيات بمستوى بواعثها ، وبما تحمله من تذكارات ؟ ...

١٩٩٤ - ٥ - ١٥

اكتشاف الذات من خلال حياة الآخر ...

حينما كان الفن العراقي يبحث عن آفاق جديدة في العالم ، نمت الفكرة
مرجانياً في أعماق نواتنا البعيدة ، وجدنا أن مواقفنا الفنية الجديدة ، - تاريخاً
ومستويات - تسمح لنا من الاقتراب من قلب العالم وسماع وجيبه .
ولعل الدرب الذي سلكته أكثر المعارض الفنية . تمثيلاً للفن العراقي خارج
الوطن ، لم تحمل لنا من ذلك « الخارج » أكثر مما حملته كلمات فنان أو ناقد من
غربي ، مر بهذه البلاد فقال في الفن العراقي ما قاله المتنبّي في سيف الدولة !
الكلمات قد تغنيها بعض الوقت عن النقد ، ولكنها في الوقت نفسه تلهينا عن النظر
الى أعماق نواتنا والكشف عن قدراتنا في التفكير والتصبير والموضوعة ، لأنها لا تعمل
بحال ، نظرتنا الموضوعية الناقدة الكاشفة لأعمالنا الفنية . بقليل من الاستطراد ،
أستطيع الإشارة بهذه المناسبة الى حالة حصلت قبل سنوات عندما كنا نعد
المعرض الذي أشرفت الرابطة الدولية للفنون التشكيلية خلال أيام المؤتمر الثامن
الذي عقد ببغداد عام ١٩٧٤ .

كان المعرض يحمل شعار : « الفنان ضد التمييز العنصري » وكان أعضاء
اللجنة الوطنية يناقشون الاعمال الفنية العراقية لتنظيم جناح خاص بها في ذلك

المعرض الدولي ، فاختلقت آراؤهم وتعددت وجهات نظرهم حول تقييم تلك الاعمال والحكم عليها . ونهض أكثر من واحد من أولئك الأعضاء الى ان عملاً واحداً من تلك الاعمال العراقية لا يستطيع أن ينهض فنياً بحمل فكرة : « الفنان ضد التمييز العنصري » . حينما إزداد الخلاف حدة وتازماً بين الأعضاء ، انتهى الأمر الى الخروج من القاعة بلا قرار نهائي . وظل المعرض العراقي يفتقر الى مَنْ يضع له تقييماً نقدياً إزاء الاعمال الفنية الآتية إلينا من أنحاء العالم .

وجاء التقييم الحقيقي المحايد لجميع تلك الاعمال ، ما كان منها مختاراً للمعرض أو غير مختار ، ما كان منها في صف العشرة التي أختيرت للاشتراك في المعرض أو خارج هذا العدد ، أقول ، جاء التقييم من قبل أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر حيث كان الاعجاب إجماعياً بتلك الاعمال ، برغم كل الملاحظات التي أبديت حول بعضها .

هذا الموقف في اعتقادي ينطوي على قدر كبير من التطرف ، لأنه يحمل في طياته جانباً من الشعور بالقصور ، وعدم الثقة بالنفس وما تملك ، وهو شعور ما زال يلزم نفوسنا نحن سكان بلدان العالم الثالث . كما ينطوي أيضاً على قدر آخر من الصحة النفسية التي تعتمد النقد الذاتي أساساً لتطوير الحركة التشكيلية ، ومنحها القدرة على كبح الذات ، والتأمل وفق نظرة موضوعية ، فيما تقدمه الحركة من أعمال مجلية ، وأعمال أخرى لا تضيف شيئاً الى تلك الحركة ، والتمييز بين هذه وتلك ، ليتسنى للفن الحقيقي أن يأخذ مكانه في حياتنا الثقافية والفكرية عامة .

١٩٧٨

المثول أمام الرؤيا

« ليس الوجود ، سوى الجوهر الموجود » .. إنما لنهبط إليه من منظر بالغ انمق ، شديد الإنارة ، حيث يوجد الفنان في المشهد الذي يستلزم رائيّاً آخر يراه فيه ويحاوّه . ولكن ، هل يستطيع أن يشهد نفسه فيه ؟.. هنا تكمن معضلة الفن ، وما هذا تترامك أسئلته .

إن تنوع الحساسية في الفن ، هو جزء من تحليل لم تتمكن من أن نعدّه ممكناً إلا أننا منحنا أنفسنا حق النظر والتأمل والاستذكار ، بل والإحساس بعالم جديد

ومتخيل على انه نتيجة تواجد ، ومحصلة توليف .
ولكن ، كيف لنا أن نضع اشتراطاتنا لفهم أعمال فنانين تجاوزوا بمحض الاختيار
في معرض مشترك ، وتتضادا أسلوبياً كما في لعبة مرايا ؟ ..
علينا هنا ، أن نبني بواسطة تكون هي نفسها مفهومة ، وبالتالي مبنية على قدر
كاف من قوة الإيلاغ . إذاً لنبدأ بمحوصورة العالم الحاضر في وعينا ، ثم لنقم بإعادة
تشكيله بطريقة تسمح لنا قواعد النقد بتحليله من جديد ، لأننا لا نترك إمكانية هذا
التحليل إلا لأننا ننفذه .

على مستوى آخر ، نجد ان الفنان (سالم الدباغ) قد أصل تجربته الفنية منذ
زمن بعيد « فزنا كان متجزة الفني قد يفي على تضاد لونين ، أو ارتشاف أحدهما
للآخر حتى يستحيل الى شقافية هائلة » فإن تلك « يعني التعبير عن عالم مختزل
حد التجريد الصافي » وإن ما يعلق بالروح ، هو لغة الحساسية العالية فيه .
من الذي لا يرى أننا نعبر دائماً في الحلقة المفرغة نفسها ؟ بما ان العالم
لا يمكنه أن يكون الأول ، فأننا نستبقه ونعلن عنه بواسطة البصيرة . ولعل هذا
ما يمكن أن يواجهه أي متصّل للكتابة عن فنانين سارا بطريقتين مختلفتين ، ولكنهما
اجتمعا في نقطة ما من هذا العالم كائلة لونية متخاصمة .!

ليس هناك من فنان يؤلف مشهداً ينهمك في تقريبيه من أفهامنا كاجابة
على الأسئلة ، ألا وهو عارف بأنه سيجابه بها . فعلى شبكة لونية رجراجة أمام
العين ، يستحضر الفنان (سعدي عباس) خلجاناً متحركة من ضراوة الواقع الذي
يميشه إنسان هذا العصر .. وأمام هذا المثل ، تصبح الخطوط الحادة المتكسرة هي
واجهة الاحتجاج الذي يقابله في الطرف الثاني نوع من عبقرية السوء الذي أخذت
تلتهم الجزء الحي من جسد العالم .

إزاء خلفية لوحة فنية تتعدد الأسئلة ، وتتراكم الاجابات ، فكيف إذن سيكون
الامر إذا تناول النقاش أبعادها الروحية ؟

١٩٩٢ - ٧ - ٣٠

في معرض جماعة الكاريكاتير :

اللمة و السكين ..

هل يحتاج فن الكاريكاتير الى تعريف ؟

سؤال قد يبدو لنا على شيء من السذاجة فيما إذا أحضر كل منا جوابه الجاهز في الجيب أو على طرف اللسان !.. وهذا ناتج من هذا الفن الذي ظلمته اللغة العربية في حياتنا وجعلت منه مادة للتسلية ووسيلة لإستثارة الضحك .

أنبعد هذا لا نحاول أن نضع لهذا الفن العظيم تعريفاً يتصفه ويميد له اعتباره بل ويخرجه في الأقل ، من دائرة الإضحاك والتسلية العابرة ، ويضعه في مساره الحقيقي في تلك الثقافة الإنسانية .

ترى مَنْ هو الفنان الذي يستطيع أن يثير الأسئلة ويعلق أمام الانظار أكثر علامات الاستهتام تعقيداً وأكثرها بساطة ؟

ومنْ هو الفنان الاحادي الخط .. المختزل حتى الإشارة الملحية ؟

هذا الفنان الذي يستطيع أن يزيل تلك العلامات الحائرة بظل ابتسامة ترتسم على زاوية الشفة .. كما يستطيع أن يستخرج منا كل تلك الميوب المختزنة في أعماقنا أو يصطادها على غفلة منا ونحن في تمام اليقظة ، بقراءة بسيطة في وجوها ؟

إنه هو .. كاتب الصور .. معماري الخطوط .. رسام التأملات الفلسفية . وهو ذاته الفنان الذي ظلمناه منذ نعومة أظفاره فحملناه رسالة « الإضحاك » دون أن ندري بأننا قتلنا فيه الفيلسوف والناقد وكاشف الزيف وكل علامات الضعف الإنساني .

• • •

وفي المنعطف الأخير من القرن العشرين ، تبدو لنا تلك الشروط غير كافية لتكوين الشخصية النموذجية للرسام الكاريكاتيري.. ما دامت أزمة الإنسان المعاصر هي التي تفرض شروطها الآن في عالم منقسم كالذي نعيش .

وهكذا نجد الفنان الساخر يبرز واحداً من أشد الأسلحة التعبيرية مضاء في معركة الوجود القائمة .

فهو في العالم الغربي ، يولف صورة للتناقض الحاد بين آمال الرسام وحقائق

وجوده الصارخة .. إنه شبح التوقعات غير السعيدة لمصر ينتظر نهاية مأساوية لهذه الحقبة الراهنة . لذلك فهو يعمد الى رسم تلك النهاية وكان في الرسم قوة أسطورية تستطيع أن تبعد نذر الكارثة .

وهو في العالم الثالث ، يحمل قوة الهجاء المنيف التي تتصدى لكل ظواهر الشر والمعوان ، وتتأوىء قوانين الجذب الاستعماري ظاهرة أو مستترة تكون ، لذا فان نور فنان الكاريكاتير العراقي واضح ومهماته لا تحتاج الى تاويل .. فهو يحمل قلمين ، ويحارب جبهتين ، ويتجه في سبر الدواخل من خلال منظرين . إنه وهو يمضي في نزع الأقنعة ، وسبر أغوار النفوس ، وسلخ القشرة الحية من لحاء الشجرة الإنسانية المريضة ، لا ينسى انه محارب ، وانه يحمل سلاحه في معركة المصير . ويكل ما تمتلك نفسه من هجج حدسي يقاتل ربابنة الشر والفساد ورموز الضعة والتخلف ، أولئك الذي يحملون أكاسير الحقد البشري ويحملون ببناء امبراطورية فارسية عنصرية عدوانية على أرضنا العربية .. أفبعد هذا ألا يكون الفنان الكاريكاتيري فيلسوفاً ورسام نواب وتناقضات ومحارباً في ذات الوقت ؟..

لحظة صمت في محراب نصب الشهيد

عندما تأملت طويلا في الجوهر الخفي لنصب الشهيد ، وجدت انني أقف على نقطتين مهمتين يجردان جميع الكتل والحجوم والجماليات في بؤرة مذبذبة واحدة هي فكرة الحياة المطلقة ، وانتهاء الأرضي وصولا الى السرمدى ..

ما من نصب توصل الى مثل هذه الحقيقة الأزلية إلا وعالجها روحياً عن طريق التسامي والبحث في المطلق .. وهذا ما انطوى عليه التألف الكلي لنصب الشهيد ، ففكرة الموت ليست نهاية الحياة ، بل هي إمتدادها الأبدي وتواصلها حينما تصبح حياة كل شهيد كاملة الوجود في نبض الحياة ودفقها المستمر .

والفنان العراقي اسماعيل فتاح ، كان واعياً بعمق لهذا الفيض الوجداني الذي يستغرق حياة الشرقي عموماً والعربي بصورة خاصة ، وهذا ما منح عمله سمة « الروحي » ، وجعل من كل المعادن والأجرام والأتقال غيوماً ، وتسابيح وأشعاراً ورموزاً وتجريدات تسبح في فضاء كوني لا نهاية له ، ومثل هذا التواصل المنطقي يقودنا الى فهم العلاقة بين هذه الافكار وبين الوسيلة التي تحقّقها وجودياً

في مساحة زمنية معينة هي التاريخ المكتوب والمقروء معاً .. زمن الصراع من أجل القيم والمآثر وينابيع الوجود ماضياً وحاضراً ..
إنها حالة الرجوع الى التراث واستلهامه ، ومنحه نفحة جديدة من نفحات العصر الذي تغطي فضاءات الأرض وتجاوزها الى أفلاك كونية لم تكن من قبل إلا في أحلام الإنسان ..
إن هذا النصب يتطلب دراسة معمقة تتناول هذا الجانب يفيض من التاملات ، وتتجاوز أوزان المادة الأولى التي استخدمت في بنائه . ولعلنا سنعود الى ذلك مستقبلاً ، كما سنعود الى دراسة أخرى تتناول الأثر الخالد : نصب الجندي المجهول .

١٩٨٢

التراث الحي . .

نظرة تأملية متأنية في كل ما صنعته اليد المراقية « الماهرة » من أعمال فنية جميلة ، وما اصططحنا عليه اليوم بـ « الماثورات الشعبية » تقودنا الى الكشف عن حقائق جوهرية ننشرها على المفترقات الآتية :
إن الجانب الأكبر من تلك الماثورات ، يمثل شكلياً ، بل ويظهر ما ندعوه اليوم بـ « الفنون التشكيلية » .
إن مجتمع الأمس كان مشاركاً - بقدر أو يأخر - بتقنيات فنونه التشكيلية ، بل ومتصلاً بها اتصالاً حميماً ، بدءاً بالقروي البسيط الذي يضفر من الصوف الملون جديلة لحزامه ، حتى الفنان المحترف الذي يخط نسخ القرآن الكريم ، ويزين بالجميل المتوازن من الزخارف والتذهيبات أطراً لآياته .
إن التحولات الكبرى في حياة العصر ، عكست الصورة ، فتحول الحرفيون الى « فنانين تشكيليين » وصار الفن عملاً نهدياً يميز عن تعقيدات الحياة ، كما يحمل هموم الإنسان ومشاكله وقضاياها . وهكذا فقد عفوته الطبيعية ، وما يتصل بها من جماليات التكوين والتأليف والصياغة ، فبعصب « فكرًا جمالياً محضاً » .

غير أن مد الحضارة الراهنة ، سرعان ما أفضى الى إنهاء دور تلك الفنون التراثية في حياة الإنسان الحديث ، واستيغلتها بولائد الآلة الحديثة ومتنابعاتها الانتاجية الواسعة .

في هذا المفترق ، نشأت عقدة النقص من « الماضوية » ويحكم العلاقات الحضارية الجديدة نُظرت الاعمال الفنية التراثية كرموز للتخلف ، وصار على أي من أبناء تلك المرحلة ، أن يثبث سلوكه التمدني الجديد ، بالتخلص من آثار ذلك الماضي ، ما دامت تشير باصبع إيحاء الى الرجعة الزمنية .

القفز المتعجل في تيار المندنية الحديثة ، أفقدنا الكثير من جوانب تراثنا الحي ، وبالتالي أفقدنا قدرة الرؤية العلمية لدراسته والاحتفاظ بنصوص وشواهد أصيلة منه ، وسولا الى تقييم علمي لتلك المراحل من خلال الشخصية الوطنية لتراثها .

وهكذا فقدت « الذاكرة التراثية » جانباً من قدراتها الطبيعية لاستنكار الماضي وتحسس قيمه وموروثاته . ولكن الامر لم يطل كثيراً حتى استيقظت تلك الذاكرة في وعي الفنانين التشكيليين في عام ١٩٥٩ حينما وجهت « جمعية الفنانين العراقيين » آنذاك أول نداء الى أصحاب الحرف اليدوية الشعبية ، والى جميع المثقفين الذين يملكون القدرة على إحياء التراث الشعبي ، بمشاركتهم العملية ، بما يكتنونه من نماذج تراثية أصيلة في المعرض الشامل الذي انتوت الجمعية اقامته في بغداد كجزء من مهماتها الفنية في إثارة قضايا التراث الشعبي ، وربطها جلياً بقضايا الفن الحديث .

غير أن ان المعرض لم يُقم آنذاك ، إذ اعترضت سياقات العمل في إعداده كثير من المشاكل .

إهابة ثانية ، حملها عام ١٩٦٢ كتيب صغير وضعه - تذكيراً بما حلّ بتراثنا الشعبي من تفريط وضياع - أثنان من الشباب الدارسين آنذاك هما : الباحث المعروف الأستاذ عبدالحميد الملوحي وكاتب هذه السطور بعنوان : « المدخل الى الفولكلور العراقي » وهو أول دراسة مركزة تعالج هذا الموضوع من وجهة النظر العلمية ، وتضع نقطة البداية أمام الباحثين لولوج هذا الميدان الواسع من ميادين المعرفة الإنسانية . ثم تتالت الاهتمامات ، متراوحة بين العلم والهواية ، ولكنها لم تبلغ مستوى الدراسات التخصصية التي تقود الى بناء المجموعات الوطنية المنقورة ، أو تأسيس المتاحف القومية الكبيرة .

ونحن مع اعتقادنا بأن الزمن قد فات كثيراً ، فنزحت من خلال غفلتنا الطويلة -

مثقفين ومفكرين ومؤسّسات رسمية - آلاف النماذج الاصلية من تراثنا الشعبي الى خارج الوطن ، وانتشرت آلاف مثلها بفعل الجهل البالغ بقيمتها وجودها ، إلا ان الاوان لم يمت كلياً ، وإنما سلب نعمة اليقظة التي تؤدي الى الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على التراث ودراسته .

مثل هذه الأمانة ، نعتقد بأن المتاحف ليست العضان الوحيدة التي تعارف الناس على اعتبارها مناهل التراث ومواطن الحفاظ عليه ، وإنما هو المجتمع ذاته ، حين يبلغ وعيه الدرجة القصوى من وضوح الرؤية في تقييم تراثه ، ومحضه المحبة والود والاحترام .. وهو المدينة والقرية والبادية .. وهو ساحة الحياة اليومية بكل امتدادها الزماني والمكاني ، وكل بقعها الداكنة والمضيئة أيضاً !

لذلك كله ، سعيينا ، من خلال معرضنا التراثي الاول ، أن نخاطب عقل المراقبي ووجدانه ، وأن نذكّره ، بأن احترامه للموروث من فنونه الشعبية ، سيساعد بالتأكيد على فهمها بحب ، والاعتزاز بها حد الاقتناء والمباهاة ، وبدرة نظرات الاذراء عنها ، لتكون من بعد صورتنا الحقيقة بالخلود .

عنصن جعيد في شجرة الخط الكوفي

بين القاعدة والاجتهاد الإبداعى عداء تاريخي طويل ، قد ينتصر أياً من مريديهما وأنصارهما زمناً يطول أو يقصر ، ولكن الزمن سرعان ما يحسم الأمر في صف الإبداع ، لانه وليد القوانين الفائية للحياة ذاتها .

وعلى هذا الأساس ، ما كان يمكن للخط الكوفي أن يبدأ بفصن واحد ، عربي القلب واليد واللسان ، ثم إذا به ينتهي الى شجرة وريقة الايقاق ، يانعة الثمار في منتهى عقدين من الزمان .

قلنا ان هذه إشارة لمن لم يفهم بعد سر العبقرية العربية في النظر الى العالم ، وينكر على أهلها عميق إيمانهم بحرية الإنسان في الاختيار عبر محاكمات العقل النثير والوجدان الطليق .. فما يالنا إذا كان هذا الإنسان فناً .. إنه بلا شك ، سوف يستجيب ، في ظلال هذه الحرية ، بكامل ملكاته المبدعة لهوائف التجديد والابتكار ، كما انه سيخضع لموجبات العملية الفنية في التبرعم والانتشار والاضافة على الاجازات من سبقه من فنانين ، دون أن يُلقي بالألقوانين التقليدية ، أو الاخذ

بقواعدهم الحجرية ..

الجوهري في هذا الموضوع ، يتلخص في كيفية امتلاك القدرة الواعية على إيصال نبض الحياة بين المادي والروحي .. بين الماضي والحاضر ، نحن أن يفقد منهما نسمة من نفحاته .

البعض من خطاطينا المبدعين حاولوا جتنب هذه الخيوط السحرية غير المنظورة ، بأطل التقريب بين كمال الحقيقة الصاقية التي تتعادل نفسها ، وبين شاعرية الحياة ذاتها .

بهذا المنظور ، نستطيع القول بأن الخطاط الفنان عبدالحكيم الحلبي ، أضاف شيئاً جديداً الى بديعيات الخط الكوفي الباهر الجمال ، وهو ، بالرغم من أنه لم يبيع عمود « القاعدة » الذهبية ، إلا بقدر نكي من الإضافات الجمالية التي يأنس لها الناظر المدرب ، ولا يجافيهما الوجدان . إلا أنه استطاع في الوقت نفسه ، أن يخفف من قيودها ، دون أن يضحى بجمالية الحرف العربي ولا بخصوصيته ، وهذا ما حملته على أن يقيم بناء التجربة على حرف بعينه ، أو كلمة بذاتها للخروج بصيغة جديدة لتأليفاته الفنية . وهكذا توصل ، جراء الامعان في اضافاته البديعية ، الى ما يقرب من فن الـ « (OPP ART) أو الفن البصري الذي شاع في سبعينات هذا القرن ، وأغرق العالم بتعقيباته اللامتناهية . ولعل هذه المحاولة ستدو في الخط العربي المعاصر ، واحدة من ممارساته التجريبية الرائدة ، لان الخصائص الداخلية لتكوينها ، ستقودنا الى قراءة جديدة لتشكيلات خطية تصبح فيها أشكال بعض الحروف ، منظورة بصيغ ونهايات جديدة تخدم التركيب الإنشائي العام لـ اللوحة ، كما تغنو الألوان في حوارها الموسيقي مع الحروف ، كلاً متفاعلاً متناغماً لا تجزأة فيه ولا انفصالات ، برغم ما استخدمه الفنان فيها من تفرجات ، قد تكون طارئة على الأصول التقليدية لرسم الخط العربي ، غير ناسٍ بأن يذيع إلهامه ، ما زالت تحيا في الرياسة العربية الإسلامية ، ومآثر المدرسة البغدادية في الزخرفة والتذهيب ، كما تحيا في تنويعات الشجرة الكوفية للخط ، بكامل فروعها الأساسية الاثنتي عشرة .

في هذه الحالة ، تغدو الممارسة الحرة لاتجاز الفنان عبدالحكيم ، جهداً استثنائياً يستحق احتفال قصر الثقافة والفنون ، هذا المقلم الثقافي الذي وضع في صلب مناهجه الأساسية مهمة رعاية التراث ، وتاليف الجوهري النافع من كنوزه . وهو بهذا ، إنما يسعى الى أن يجعل من هذه الحلية المعمارية التراثية ، موثلاً للمبدعين ، ومنازلاً للمدلجين في سدف الماضي ، ومحجة لشواق التراث العربي الاصيل .

العمارة : فضاء وفن تشكيلي

ثمة تعريفات بدائية للفن المعماري تضعه في إطار هذه الكلمات : إن كتلة أبعاد .. وبرغم تعدد وجهات النظر في هذه الناحية ، فإن هناك تعريفاً تتفق عليه آراء المعنيين وهو ان الفن المعماري وسيلة أو طريقة لملء أو إشغال الفضاء ، لذا فيمكن أن نطلق عليه عبارة : « البُعد الرابع » .

وعند الحديث على هذه التعريفات ، لا يمكن أن ننسى الطريقة التي عبّر بها معماري معاصر عن رأيه في هذا الموضوع . فقد خط بالطباشير على اللوحة دائرتين متماسكتين كتب على أحدهما كلمة : « مهارة » وعلى الثانية كلمة : « فن » وفي نقطة تماسكهما كتب كلمة : « معمار » . وقد عني بذلك ان المعمار هو نتيجة مزج المهارة بالفن . أما اليوم فقد أضافت موجبات العصر دائرة أخرى للشكل الذي رسمه ذلك المعماري ، وكتبت عليها كلمة : « علم هنا يقف العالم ازاء الفنان ليتسلما مهمة بناء العالم الجديد لإنسان العصر الراهن ، فإذا انعزل كل منهما عن الآخر ، أصبحت إمكانات كل منهما محدودة ضيقة . ولم تقتض الضرورة - مثل ما هي عليها الآن - أن يعملوا معاً على الجمع بين معرفتهما في سبيل خدمة الحضارة .

ونحن ، برغم معرفتنا ان الهندسة المعمارية ذاتها ينبغي أن تسد حاجات الإنسان الفيزيولوجية والنفسانية والاجتماعية ، ألا انه يستحيل في هذا القطاع في الأقل الفصل بين الفن والعلم . وليس من الأهمية بمكان ، أن تكون العمارة كاملة من الناحية التقنية لتقوم بوظيفتها حق القيام ، بل يجب تخطيط هذه العمارة بحيث تلائم وترضي الشعور والعقل الإنسانيين معاً .

لقد كانت العمارة فيما مضى عمل إنساني يستلبي ويخلق رموزه الخاصة ، ثم جاءت مرحلة وسط شهدت تصادم الأساليب الرمزية بالمظاهر الوظيفية . فحاول الموظفون أن يحلوا المشكلة محققين ما زعموا انه شكلي صرف ، ولكن لم يكتشف إلا الآن ان التعبير الهندسي يجب أن يكون تشبيهاً ورمزاً في وقت واحد .

من هنا نفهم ، كيف بدأت أعمال موندريان الفنية تؤثر بـ (لا توازنتها) الظاهرة و (توازنتها) الصافية الخفية في العمارة الحديثة ، فتمدحها صفة العصر الإنساني - الآلي الذي أصبح البديل المؤكد لكل العصور السالفة ذات الجوهر « الإنساني والروحي » معاً . ثم انتقل هذا التعبير التشكيلي البحت الذي يمثل الرؤية الصوفية للفنان الحديث ، الى العمارة ، فاستطاع أن يحيل اللا واقع الى واقع

واللا معقول الى معقول ، وما لا وجود له إلا في المواطن والمشاعر والخيال الى رؤيا تشكيلية في غاية من الوضوح والصفاء والتحديد .

قد يحدث أن يقوم الفنان بتحريك مساحاته التشكيلية أو يمنحها القدرة على التحويم في فضاء العقل . وهكذا بات على المعماري أيضاً أن يمنح تشكيلاته الفضائية قدرة التحليق ، والالتحام - عبر طاقة تعبيرية عالمية - مع آمال الإنسان وطموحاته الكبرى في ريادة الفضاء - وهو يفكر في إيمان تكوين معماري يستطيع أن يفرغ تصوراتهِ المجدبة ، ليبدع منه بالتالي ، عمارة فضاء .

وعلى أية حال ، لن تكون هذه العمارة شكلاً جميلاً خلاباً حسب ، بل يفترض أن تمنح الإنسان شعوراً بالجلال حينما يقف جسمه في فراغها الداخلي . وهنا ما أرادهُ الفنان التشكيلي حينما لم يكتف بتطبيق لوحته على الجدار ولأن يقيم حواراً بين سطحها الخارجي ، ونظر المشاهد ، بل عمد الى تكتيف الطاقة في العمل الفني ، ثم منحه قدراً كبيراً من الحركة ، وفصله عن الجدار وعن التاريخ تماماً . وهكذا أعطى المشاهد قدرة اختراقه ، والاحساس بالاتصال عن العالم والتميش لفترة من الزمن - قد تقصر أو تطول - في عالم آخر جديد كل شيء فيه يتحرك ، ويومض وييمت الأصوات ، بحيث يصبح في النهاية مصدراً للتأثيرات المباشرة على الأحاسيس الإنسانية ، ويؤدي الى سلب الحواس قدرتها على تمييز المزيج الغريب من الهوائف والضغوط الصوتية والألوان المركبة والأشكال المتحركة وبهذا الى مواضعها الطبيعية من نائلة الوعي -

إن عيش الإنسان في الفراغ الداخلي لهذا العمل التشكيلي ، يمنحه قدرة جديدة متطورة لعيشه فترة من الوقت في كامل السطوح الخارجية التطبيقية - وهنا يتقد آخر الامر الى تغيير الرؤية جديراً - في سبيل اكتشاف المنابع الخفية لقررات فنون العمارة والتشكيل -

الرسم المكسيكي المعاصر

حينما تتحرك الظواهر الحية للثورة الاجتماعية في خط نافوري متصاعد ، لا يدم الفنان وسيلة للتعبير عن أي حدث كبير ملهم . كل أدوات الفنتية ستصبح بالتأكيد في خدمة التعبير عن تلك الحدث ورصد آثاره ، وهذا هو ما حدث في الفن المكسيكي المعاصر . ففي مطلع هذا القرن نمت على الساحل الغربي من المحيط الاطلسي لقاء أوروبا الشائخة وبالذات : (مدرسة النفس الفرنسية) .. مدرسة الرسم الاجتماعي المكسيكي المعاصر . تلك المدرسة التي غزتها بالمفد التعبيري رياح المحيط وتياراته الحارة فمدت جذورها في أرض الحضارات المكسيكية المنقرضة وتوسعت في إحياء الماضي الهندي عن طريق الاستيحاء والمزج ، مبدعة من تلك موضوعات الثورة الاجتماعية ومثالياتها المعاصرة . ويمكن تأويل هذه الظاهرة بما نجده من انتقال غير مرئي - عبر لغة التشكيل - لتلك الأساسيس والانفعالات الصادرة من حضارة قديمة الى إنتاج فنانين معاصرين عظام ، أمثال :

ريفييرا - واوروسكو - وسيكيروس - وتمايو .

في عام ١٩١٩ نجحت الثورة في المكسيك وتكونت حكومة من الفنانين في خاليسكو دعت الى عقد برلمان من الفنانين العسكريين ليناقشوا مكانة الفن والثقافة في المجتمع الجديد .

في تلك الحقبة الملتهبة من تاريخ المكسيك عاد ريفيرا (١٨٨٦ - ١٩٥٧) من إيطاليا وهو يحمل معه تأثيرات مدارسها الفنية وعلى الأخص أعمال الموزاييك الجداري الذي خلفه الفن البيزنطي في تلك البلاد ، حيث أيقظ هذا الضمير في نفسه قوة الفن المكسيكي القديم وقدراته على التعبير عن قضايا الثورة الاجتماعية في يلائه .

وهكذا بدأ ينادي بضرورة ابداع فن جناري للناس فاصبح بمزلة مدرسة اجتماعية وفنية يحج إليها الفنانون والمتقنون من جميع أنحاء البلاد - فيها تقام الاجتماعات وتنظم خطط العمل وتنتشر النشرات . ست سنوات من العمل المتواصل الشاق الطويل والفنان يغطي زوايا

المؤسسات هناك : يصور الأسواق الهندية وجموع الفلاحين وهم يتسلمون الإراضي ومشاهد الثورة الاجتماعية التي كان يحلم بها .. كما كان يصور أبطال الشعب المكسيكي : زاباتا .. وكاريللو بويترو وغيرهم .

درس ريفيرا أساتذة الفن الإيطالي في مطلع حياته الفنية ولم يصبح مدرساً أكاديمياً بل فناناً تعبيرياً تائراً يملك القدرة على التحويل والتغيير .

وهكذا استطاع أن يستخدم قدرته بالرسم الأكاديمي في إغناء تعبيره القصصي الذي كان محملاً بالشحنات الانفعالية في رسم الحياة اليومية للفلاحين . كما استطاع أن ينقل ما استفاده من أساتذة الرسم الإيطالي في إنجاح عمله من الناحية التركيبية وجعله مقنعاً كلوحات جدارية زخرفية ذات مضمون ثوري . غير أن أبرز ما استطاع الاحتفاظ به من خصائص ، هو قدرته على تصوير القصة التي نحبها في طفولتنا .. فقد نجح في تصويرها لا بلغة الأديب الرمزية ، بل بلغة الفنان الذكي الذي يملك القدرة على تحميل الصورة رسالة فكرية بجانب ما تحمله من قيم جمالية وفنية .

في مبنى الفنون الجميلة بمدينة مكسيكو لوحة جدارية ضخمة بعنوان : « الإنسان في مفترق الطرق » رسم فيها ريفيرا صورة الصانع ذي المهارة العالية وهو يسيطر بآلته الميكانيكية الجبارة على قوى الطبيعة .

محيطا الرؤية عند التقاء التلسكوب بالمركسكوب في المركز ينفرجان عن نواحين كزاعي المقص .

الألة الميكانيكية في شكل اجتماعي .. الخلايا تنقسم .. الطبقات الاجتماعية المنهارة في الجانب الأيمن تقابلها في الجانب الأيسر عناصر العالم الجديد .. طلاب عالميون يرون حقيقة الحياة العلمية من خلال عدسة مكبرة .. كما يرون النظام المستتر خلف الأجسام الحية . عمال يرون من خلال تلك العدسة البداية الحقيقية لمجتمع إنساني اشتراكي جديد .

ذلك هو ما يحدثنا به الفنان ريفيرا في لوحاته الجدارية الكبرى التي تغطي دور الحكومة والمدارس والمؤسسات الفنية في مدينة مكسيكو .. والتي تشكل تجربة ثورية من أبرز تجارب العالم التشكيلية .

ثلاث موناليزات ..

كيف يمكن من اللقاء كائنين متزامنين أن يثبتق بُعد ما من الماضي ؟ يمتلك عقلتنا رأياً للعالم في تأمل العلاقات الزمانية التي يشرحها علم النمو مباشرة بدقة وليونة . كل شيء يتم وكأننا لا نقدر سوى الحاضر واللازمي . يتبدو فتاة (نمرود) بابتسامتها الصريحة المليئة بالحياة والعافية التابضة بالرغبة الدافقة بالمتعة هي التقيض لايتسامة (موناليزا) الساحرة الغامضة التي أودع (دافنتشي) في النهاية اليسرى من انطباق الفم المقوسة الى الأعلى كل بزاعته العبقريّة في التعبير عن عصره المترقع بالاحتشام البورجوازي حسب تعاليم (اكولافيريونولا - ١٥٤١) -

ترى ما هو السبيل للوصول الى معرفة حقيقة المثال الذي رسمه ليوناردو أو استوحاه ؟ ..

لقد دعيت . ربحاً من الزمن (الحضية ذات النقاب الشف) كما دعيت (موناليزا) استناداً الى رواية (هاساري) أحد نقاد الفن في القرن السادس عشر بإيطاليا الذي لم يز هذه اللوحة قط في حياته . فلقد زعم هذا المؤرخ دون قرائن انها :

(موناليزا جيرانديني) الزوجة الثالثة (لفرانشيسكو دي جوكوندو) من مدينة فلورنسا .

هذا الفموض الذي ظل يكتنف وجه اللوحة ، حمل الكثيرين ، ومنهم الكاتبة الفرنسية الشهيرة (جورج صاند) على الذهاب في تقديراتهم الى القول بأن الفنان لم يرسم غير نفسه ولكن بعلامح نسائية !.

وحين جاءت معجزات الدراسة العلمية خلال هذا القرن أعلنت الادبية والفنانية السويدية الشابة (نوريورغ اوتوسسدوتر) بعد دراسة مقارنة دقيقة لجميع لوحات الفنان التي رسمها لوجوه الاشخاص ، ان المثال الذي اتخذه الفنان نموذجاً له ، لم يكن في حقيقة الامر إلا رجلاً !

جيوكندا البرادو

تري ما الذي تفصح عنه لوحة (لاجوكندا) المعروضة في متحف (البرادو) بمدريد ؟ ..

إنها ياسمة ، سعيدة في الوقت نفسه . وبالنسبة الصافية نفسها . لعلها تريد أن تحطم صورة الجمال الهادئ لجيوكوندا الحقيقية التي تبدو بعينها الساحرتين وبيديا المسبكتين وابتسامتها الحاملة في (متحف اللوفر) .

لا تعلم أن (ليوناردو) رسم (لاليدا) سوى من خلال وثائق غير مباشرة ، ولا يمكن لأحد أن يتصور (الجيوكوندا) جديدة! . قد يكون ذلك إيهاماً يخدمنا بواسطة هذا الأثر النبيل بعرضه علينا مرحلة تم اختيارها كيفياً على أنها نهائية ، وقد تكون مصممة على أنها أكثر أصالة من المرحلة الحاضرة .

ليست (الجيوكوندا) سوى لوحة مؤطرة مرسومة تحمل سمة عصرها ، وتلمح إليها كتابات كثيرة متراوحة القدم ، وقد تركت عليها ملايين الانظار آثاراً لا تقل عن خمسة قرون من الإنهاك! . إنها ليست امرأة هزلة ، بل هي لوحة هزلة . هذا فقط يجعلنا نتملق بنتاج ليوناردو ، والصور العديدة التي يروجها (اللوفر) تعود إلى هذا الشيء السريع المصطب الذي يهرم مثلنا سنة كل عام! .

دون شك ، توجد نسخ قديمة . بالتحديد هي قديمة وقد اتخذت المسار ذاته تقريباً مثل (جيوكوندا البرانو) هنا ليس ثمة طريق مختصرة . نحن نعود دائماً إلى هذا الموضوع في العصر الحاضر الذي تلقى عليه نظرتنا الحالية . واليوم تصل إلينا دفعة واحدة ، أربعة قرون أو خمسة وعشرين قرناً إذا انطلقنا من عصر (الكاربول) .

لقد بقيت الجيوكوندا منذ أن رسمها دافنشي (١٤٥٢ - ١٥١٤) لغزاً محيراً حدثنا عنه الأستاذ (كامون أثار) قائلاً :

« حين ظهرت نسخة جديدة من جيوكوندا في إنكلترا ، بدأ التساؤل يدور حول هذه اللوحة العجيبة . وأول سؤال تبادر إلى الأذهان ، كان يتعلق بصحة أوزيف جيوكوندا التي توجد في متحف البرانو .. وأنا أعتقد أنها نسخة لفنان فلمنكي لكنها قريبة من العصر الذي رسم فيه دافنشي لوحته الشهيرة . غير أنه يعوزها العمق الأصلي . وقد جرت العادة بأن تُنسب إلى جيوكوندا أي إلى زوجة (فرنشيسكو جوكوندو) وإن ظهرت مؤخراً نظرية مغرية تقول بأن السيدة البادية في الرسم نصف إسبانية ، وأنها الدوقة (دي فرانكافيليا) واسمها (كونستانتا دافالوس) كريمة أحد أتباع الامبراطور شارلمان وإن الامبراطور منحها لقب أميرة » .

ومن جميع ما اتسمت به جوكوندا من صفات ، فإن ابتسامتها هي التي ظلت تثير حماس الأجيال المتعاقبة .

تري ما هو سر تلك الابتسامة ؟.. ما الذي ينطوي فيها من أفراح وأتراح ؟..

ومع ذلك ، فلعلها أكمل خلاصة لروح عصر النهضة ، أي : الإنسان . وفي هذه الحال ، المرأة التي تطل على الخارج في نفس الوقت التي تحتفظ بأسرارها الداخلية عميقاً .

إنها ابتسامة ينعكس فيها منظر إنساني بهيج مانح للسعادة ، أو مشهد باطني باعث على الفرح .

إنها ملخص لإيطاليا في عصر النهضة ، وحينئذ لن يكون هناك فرق بين الأسماء .

لقد كانت سيدة تريد أن تعبر عن كل شيء بالابتسام .

١٩٩٣

ريمبرانت : الذهاب الى ما وراء الفن

مثل أي من عباقرة هذه الدنيا . أترعت كأسه بالأمسي والالام ، صبيّاً يافعاً وشاباً كان يحمل وجهاً معبراً لا تناسب بين تقاطيعه . وشيخاً هرمأ وحيداً ينتهي على أريكة مرسمه في السابع والعشرين من تشرين الأول عام ١٦٦٩ . فلا يمشي وراء نعشه سوى صبية في الرابعة عشرة من عمرها . هي الإنسانية الوحيدة الباقية من صلبه .

وحيثما نستذكر بعض لمحات من فصول حياة ريمبرانت . نجد انه كلما نال رشفة من تلك الصاب العلقمية التي أترعت كأسه بالشقاء الدائم وبالديون الثقيلة . وأحزان الراحلين قبل الاوان من أولاده وزوجاته ، إزداد فنه في مدلهمات العصور تالقاً وإبهاراً . فلقد كان يدرك تماماً بأنه يطوي بين جناحيه سرأ قلما حمله من قبله فنان . إنه النور ، لذلك ، فقد كان يريد دائماً :

« ان غيري من الفنانين لا يدركون انه بالنور يجب أن يرسموا » وهكذا ، لم أجد في كل متاحف أوروبا أعمالاً فنية كانت تجذبني بقوة غامضة كأرواح الاساطير ، كما وجدت في لوحات هذا الملون الهولندي الذي كان يفرط في سكب الأنوار

على شخصياته فيجعل دواخلها تضيء . ويحيلها الى طاقة إشعاع نوراني لا يقاوم . فقد كنت أبور في مجالها المغناطيسي . فلا أجد إلاها .. أما تلك اللوحات التي كانت تتسلسل على جدران المتحف بهيية وجلال . فقد كانت تحمل براعة الصياغة . واعجاز الإساليب ولكن (فن) ريمبرانت يبدو في ذلك الموضوع الطقوسي . روجي وبنوي معاً . أرضي وسماوي يخفقان في إطار واحد .. إنه يبرز من غضون صفحة مضمخة بالنور . سمفونية مرة اللمسات حد الخشونة القاسية . ألوان غنية المساكب ، من الأحمر القاني والأصفر الليموني ، والأخضر المذهب ، والبنفسجي الفامق ، والرمادي الصديء ، لأن الفنان لا يريد أن يرسم وجهاً أو مجموعة من الوجوه إلا أن تكون شارارات حياتها ذات قوة مضاعفة .

شخصيات (حراس الليل) لم يُرسموا من زاوية واحدة ، بل تفاوتوا في الأبعاد بحسب الأهمية التي يتمتع بها كل منهم . وهكذا كانت تلك اللوحة الرائعة غير تقليدية البنية و (درس في التشريح) كان درساً حياً ظل يحمل منذ ما يقرب من أربعمئة عام ، أعظم هدية لتاريخ الفنون الإنسانية . بينما كان صاحب الجثة المسجاة ، أحد مشاهير قطاع الطرق وقد أنزل من المشنقة عشية اليوم السابق لرسمه .. ولشد ما راع الفنان أن يتعرف فيها على واحد من زملائه القدامى في أكاديمية العلوم . فعلق على هذه المفارقة المأساوية المرة بقوله : « لم يصبح أحد منا عالماً . فقد انحرفنا عن الطريق الذي رسمه لنا أبوانا . فغداً هو قاطع طريق أما أنا . فقد أصبحت فناناً ! » .

لقد كان ريمبرانت في صباه المبكر ، إشارة صارمة معلنة عن عبقرية ستأتي . بل كان خطأ نارياً لسهم اخترق فضاء القرن السابع عشر متجهاً نحو القرون الآتية . إنه يمزج الفحم بدمه اللزيف ليرسم في سن الخامسة عشرة ، لوحة للغروب ، بعد أن أثلف والده غلبة ألوانه ، ثم يصرخ بوحشية :

« سوف أصبح فناناً .. لا شيء يحول بيني وبين الرسم ، فانا لا أريد أن أتعلم اللاتينية ... » . وهكذا حمل غده في صدره ، وجعل من هذا الصدر دعماً يدرأ عنه كل إرادة تقاوم هواه .

في أيامه ، كانت إيطاليا روفائيل وتيتيانو منهلاً للموهوبين من الفنانين في كل أرجاء أوروبا . وحينما سئل عما إذا كان ينوي السفر الى إيطاليا للانتهال من ينابيع فنونها أجاب مستنكراً :

« أنا هولندي ولست رومانياً . لذا لن أجد ما أقتبسه من إيطاليا حيث يتساقط رسامونا كالذهب في شراب حلو فينتسون جمال بلادهم الى الأبد .. إن نور هولندا

يكفيني « كان ريمبرانت في شبابه يرسم الأقربين من أهل بيته لأنه لا يستطيع أن يدفع أجر (موديله) الخاص . وكان ذلك من حسن حظه كما قال : « لأننا اضطررنا لرسم صور الذين نحبهم فكان الانتاج أصدق وأعمق . » وحينما طلب منه تاجر لوحات أت يبيعه صورة لشيخ طاعن في السن أجابه قائلا : « لا أستطيع للأسف تلبية طلبك . فالأب لا يبيع أولاده . وأنا لا أبيع أبي ! » .

١٩٨٥/٦/٢٢

أوراق ملونة من المفكرة الفنية

* * *

عبدالقادر الرسام

ما وراء ضجة العصر

رحم الله عبدالقادر رسام ، ورحم الله أهل زمانه الذين ما ألفوا النظر في لوحات الرسامين يوم كانت لا تبرح بيوت رساميها الهواة . ولكنهم حينما تملوها بالنظر أول مرة ، آثروا أن يحاوروها بلغة الشعر الوصاف ويموازينه التي ما كانت بعيدة عن وصيد أبوابهم يومذاك ، فاطمانوا الى أن نهر رجلة حين كان يجري هادئاً في لوحات هذا الرسام الكبير ، ما زال يتشبع بجماله الخالد ، وإن ظلال نخيله ما زالت توشي سكون تلك الشواطئ بذيول « مدنتلة » منسوجة من الظل والضوء واللون والموج الخافق !.. وإن عذبات نخيله ما برحت مرنحة بالموج المداعب وقبلات المياه الساكنة .. كيف لا ، وقد كان عصره يبحث عن فن مصنوع من مادة واضحة تترافق ألوانها وتتمازج في حدود إطار اللوحة ، ثم تتألف تكويناتها ضمن علاقات وقواعد ذهبية لا تجنح لتأويل ، ولا تخضع لأكثر من تفسير .

ولعل فعل هذا الرسام المجيد ما أراداه زمانه من اللوحة : أي الوصول الى المعنى في ذاته ، دون أن يبذل جهداً في البحث عن معنى العالم ، واستقصاء أبعاده ، بل أجاب عن تلك الأسئلة البسيطة التي كان يطرحها الناس على الفنان في مجتمع أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين ، ولم يكن بمستطاعة يومذاك غير الاستدلال بالطبيعة في الوصول الى أجوبة مقنعة ، برغم ان الضجة الهائلة التي رافقت حالة الانتقال من عصر الى عصر ، كانت قد هزت عالم الفن وأثقلته وغيّرت موازينه ، ولكنها لم تكن كافية - كما يبدو - لأن تهز ريشة عبدالقادر رسام ولا ريشات أصحابه من رسامي تلك الحقبة الزمنية ، فظل يعمل مفتوناً بسحر عالمه ، أسير هوى مشاهدته العراقية الخلابة ، محجوباً عن كل تلك الانتفاضات

التي كانت أن تقوض عمارة الفن وتقاليدته .. مقصياً عن سماع كل تلك الحوارات الفلسفية التي قامت وراء حدود تركيا العثمانية .

وهكذا ظل يرسم في حضرة الطبيعة ، مستجيباً لندائها الخفي ، دون أن تغادر حدود أسلوبيته الفطرية الجميلة ، كما لو كان يؤدي من خلال ذلك ، واجب الامتثال لعشقه البصري الذي كان يعالج المشاهد الخلوية وظواهر المدن القديمة ، دونما أية محاولة لاعادة أوصال الطبيعة التي كان الفنان الغربي يومذاك ، مشغولاً بتفكيكها وتحليل ألوانها واستقصاء أبعادها . وهكذا أصبح عبدالقادر رسام ، ضمير مرحلة زمنية ما زلنا نستمتع بأجوائها ونلمس عفوياتها ونستعيد ذكرياتها بكل ما كانت تتمتع به من براءة وعفوية وبساطة . ولعل هذا الاختيار وحده ، كان يمثل عهداً لم يمنحه القدرة على مغادرة موقع يقينياته ، واستمر على ذلك حتى مطالع الخمسينات ، شيخاً يحمل سنينه التسعين كما يحمل آلامه ، وهو يمشي كفاف يومه من راتب تقاعدي شحيح لا ينهض بأعباء شيخوخة أبعدته عن حياة الناس ، وأقصته حتى عن أولئك القلة القليلة من الأصفياء الذين ما زالوا يواصلون الوفاء لشخصه ولفنه ، حتى وأفاء الأجل في عام ١٩٥٢ ، فارتحل الى أرض الصمت ، خالداً بما رسم وأحيا على القماش من صور ومشاهد .. حياً بما أفاض من حب للمراق ، طبيعة ومفاتي وذكريات .

١٩٨٦

تذكريات عن أبي زيد

السمة والغزال .. أو يمكن أن يجتمعا على صعيد واحد من ماء أو بدياء ؟ .. أو أن هذا الأمر من نسج الخيال السريالي ، أو من رؤى الاساطير الشعبية ؟ .. ربما يمكن أن يتم ذلك في أي وقت من ذيك العالمين ، برغم أن كلاً من السمة والغزال يمثلان رمزين مختلفين لعالم يختلف كل منهما عن الآخر تماماً . ولكن خيال الفنان الشعبي لم يخش الجمع بينهما على رحيب لوحته الجدارية في إحدى مقاهي بغداد ما قبل العشرينات .

فهذا الفنان كما نعرف ، لا يحترم قواعد الرسم المعروفة ، بل لا يتمثل لمناهج التشكيليين ما دام يرسم الطبيعة فيجعل منها كأنها نهائياً يجمع بين صفات عدة

كائنات في وقت واحد ، حيث تقود الشجرة التي يرسمها الفنان القروي على جدران المقاهي الريفية في قرى ديالى - كما يتذكر الفنان شاكركحسن - كائنات أسطورية يجمع بين صفات شجرة البرتقال والتفاح والورد في آن واحد .

يذكرني هذا الاستهلال بالصورة التي وصفها لي الفنان الراحل (أبو زيد) محمد صالح زكي ، فحفرته على أن يعارضها - وهو في مقتبل شبابه - بصورة أخرى إن لم تكن تدانيها بقوة المماثلة فلا بد أن تتفوق عليها كثيراً ما دام يحتزن في ذاته كل تلك الطاقة المتحدية ، كما يجمع في قوابة ريشته ، كل ملكات الفنان المقتدر ، وهكذا ، نازل ذلك الرسام (المجمي) حينما تصدى لرسم ما هو أجمل وأكمل وأقرب الى نفوس البغداديين في ذلك الزمن .

كانت تلك المنازلة قد طالت رساماً حرفياً كان يزهى بصورته الكبيرة التي زينت جدار إحدى مقاهي رأس الجسر القديم ، وهي تمثل مركباً بأشربة وترايين ، وسكة وغزالا ..

حدثني الفنان الراحل قائلا : ومنذ ان رأيت تلك الصورة ، لم يفتض لي جفن ، فقد أدت أن أتحدى ذلك الرسام المجمي وأتفوق عليه ، وهكذا بدأت برسم كثير من التخطيطات القلمية للمراكب الراسية على رصيف الكمر في شريعة المدرسة المستنصرية ، حتى انتهيت الى اكمل تخطيط يمكن اعتماده في رسم تلك اللوحة المنتظرة ، فساعدني ذلك ، على انجاز لوحة صارت من بعد ، فرجة للبغداديين . ولكن (أبا زياد) لم يبق في حدود تلك العوالم السريالية ذات السمات الفطرية ، بل انتقل الى مراحل جديدة حين بدأ يزاوّل رسم مشاهد الطبيعة العراقية ، ويلتقط لمحات من مساقط أنوارها وظلالها في ملونات مائية صافية ، كان البعض منها يرقى الى مستوى أعمال الانطباعيين ، كما كان يرسم تخطيطات قلمية سريعة لتلك المشاهد الخلوية خلال رحلاته كضابط خيال في الجيش العراقي ، ثم يعتمد عليها من بعد ، أساس لانجاز لوحاته الزيتية برغم انه كان يملك قدرة غير عادية على تذكر أدق التفاصيل لكل منظر شاهده أو حادثة مرت به في حياته .

أذكر انه حينما كان يحدثني عن رسم لقنطرة قديمة سجله في إحدى جولاته العسكرية ، كان يذهب في إيراد التفاصيل الدقيقة وحتى الجانبية منها ، حد الفوتوغرافية التي لا تخطيء ، فالأشجار والتلال المحيطة وأحجار القنطرة ، وعدد المدافع التي عبرت عليها ، وشجيرات العاقول التي اقتلعت تمهيداً لنصب خيام المعسكر .. كل تلك الأشياء ، كانت تؤلف العناصر التسجيلية المكملة للمشهد الذي استهواه فصرمه .

عبر برنامج « قابلو الموهوبين » قدمَ هذا الفنان الكبير في أخريات أيام حياته (١٩٦١/٩/٢٣) فكان يتحدث عن مشاهداته ونكرياته ولوحاته بشكل تلقائي - مناسباً من خلال سجاياه البغدادية الأصلية - كما لو كان يتحدث لأصدقائه وأهل بيته تماماً .. أما الاضواء والكاميرات التلفزيونية وأجواء الاستديو ، فلم تكن تمنيه من قريب ولا بعيد !.. وحين عرض لوحادة من لوحاته التي رسمها في شمال الوطن ، أفاض في وصف النغم الوفيرة التي أسبغها الخالق على تلك القرية الجبلية النائية فقال :

في هذا الوادي الجميل يعيش الإنسان في جنة دانية الثمار وينعم بوريف الظلال ، كيف لا وقد كنا نرى (المرموطة بحجم القوري) !.. ولقد كان لتلك المقابلة صداها العميق لدى المشاهدين الذين ما انفكوا يواصلون مكالماتهم الهاتفية مع محطة تلفزيون بغداد حتى نهاية البرامج .

* * *

ما ذهب مع الزمن من نكريات هذا الفنان الكبير ، هو الجانب الأكبر من تاريخ حياته ، ولعلنا حين نستذكر لمحات منها في الخاطرة العابرة ، فإنما لنضع أمام الدارسين تلك الحقيقة التي تتعلق بتاريخ الرواد من أهل الفن ، فليس كافياً أن يحتفظ المتحف بشواهد من أعمالهم الفنية ، بل أن تُشفع بمكتبة وثائقية تحتفظ بآثارهم المخطوطة ، وباستقصاءات تسجيلية عن حياتهم تلقي الاضواء على جادب من حياتنا الفنية في تلك المهود الماضية .

لقد كان أبناء الثلاثينات من طلبة (مدرسة التقيض الأهلية) يذكرّون ذلك الضابط الكريم النبيل ، وهو يمتطي صهوة جواده الأشهب ويتجه مع مرافقه الجندي الى مدرستهم ليقضي ساعات من وقته الفائض في تدريسهم - نون مقابل - أصول الرسم ، وتدريبهم على فهم واستيعاب أوليات الرؤية الفنية اعتماداً على الرسم من الطبعة مباشرة . وأنا ما زلت أتذكر كراسات الرسم المطبوعة التي أعدها الفنان لطليته وهي تحمل في جانب من صفحاتها نماذج مختارة من الطبيعة رسمها بالحبر الصيني ، ليتخذها الطلبة مثالا يرسمونه في الجانب الآخر من الصفحة ، عندما يغيب عنهم بسبب مشاغله الرسمية . غير أننا افتقدنا كل أثر لتلك الكراسات . فلم تصل إلينا واحدة منها ، بعد أن نالت المياه الجوفية الصاعدة إثر واحد من فيضانات بغداد المدمرة ، سراديب مدرسة التقيض فانت على كل ما هو مخزون فيها من كتب ووثائق وكراسات . ولقد حاولت أن أعثر على واحدة منها في آثار الفنان ومخلفاته فلم أوفق لذلك ، وعبدت ذلك خسارة لوثققة فنية تلقي الضوء على أساليب

تدريس المادة الفنية في تلك السنين الجاف .
غير اني اود قبل أن أنهي هذه الخاطرة ، ذكر حقيقة لامعة في تاريخ الفنان ،
وهي قدرته الفائقة على رسم الخيول العربية التي استأثرت باهتمامه ، وشغلت
- بعد الطبيعة - الجانب الأكبر من فنه ، ولعل ذلك الشغف ، قد انتقل - تأثراً
وتأثيراً - الى ولده الفنان (زيد) الذي اشتهر بأروع الصور للخيول رؤية وجمالاً
وخيالاً .

١٩٨٤/١٠/٩

عاصم حنظل

الفنان يحضني ويترك زهرة ..

الرحيل ...

الجدران وسطوح الاشكال تصدأ بالبرونز وتحترق في نهاية اليوم الصيفي
الغارب .

ثمة شيء ما يتنفس في السكون الثقيل الذي تقلقه ضجة مدينة ترحل
الى قلب الليل ، والشوارع تنساب ببطء متجهة الى خارج الأشياء والاحزان والهموم
اليومية .

كان كل شيء يتدفق في الداخل ، ثم توقف الصوت فجأة :
نبضات القلب ترتجف كورقة خريف ، لكن بلغة غامضة ضبابية غير مفهومة ،
تتمتر على عتبة ضمير الموت ، ثم تقف في النهاية المرسومة لها .
صورة بالأحمر والأزرق والأبيض ، معلقة فوق الوسادة تماماً . إنها تشهد نهاية
هذا الفنان . وريتا جوربي عراقي ، وكوب خزف أبيض ، وابريق شاي مؤد :
هي ذى خلاصة الحياة التي كانت قبل غمضة عين وانتباهتها !..

كانت لحظات الاستمتاع بالحياة تنق وتصفّر حتى تنوب ولها باللون الصامت من الأشياء .. كان هذا هو : عاصم حافظ .. الفنان الذي بقي لنا من رحلة الثمانين عاماً التي قطعها مرتحلاً باحثاً عن الفن في بغداد والموصل وبغداد واستانبول . لقد كان هذا الفنان زمناً آخر يأتي إلينا من الماضي بصوته الهادئ الخفيض الذي كانت تمازجه كركات الأطفال ، وحتى تكرار نكرياتهم . لعل هذه الخصوصية هي التي ظلت تشدني إليه عاماً بعد عام حتى نهاية أيامه .

عبر تلك المرافىء الصغيرة ، ظل عاصم حافظ يموه بالألوان صور الأشياء ومشاهد الطبيعة ، غير آبه بصوت الحياة العميق ، ولا بأمواجه التي كانت تتلاطم وتتدفق بسخاء كبير خارج حدود منزله ، ثم تراكم الجديد فوق الجديد .. تمحو وتبدع وتستبدل وتغير كل وجوه الأشياء ، وهو باقٍ في ذات النقطة من عالمه الأثير ، يزاوِلُ مطاولة الطبيعة في التمثيل ، والطبيعة تنأى عنه بمقدار ما يقترب منها ، لكنه رغم كل ذلك ، كان لا يحس بهذه النعانة ، ليكرر الوقوع في شباك الرسم مرة تلو الأخرى ، مأخوذاً بسحر « المماثلة » التي كانت هدفاً يتنافس على مراكز رهانها كل أولئك الرسامون الذين عاشوا في دائرة زمانه : عبدالقادر رسام و « أبي زيد » محمد صالح زكي ، ومحمد سليم الموصلي .. وغيرهم ..

التواجد :

في نقطة غير محددة من منحناه الروحي ، دخل الفنان أوقيانوس الضباب الصوفي ، وأسدل بذلك ستاراً على ماضي أيامه الخوالي ، ثم عمد إلى رسم الطبيعة الصافية باعتبارها تسبيحات تمجد الخالق وتغني الآلهة العميقة . في تلك المرحلة لم يعد إلى رسم كل ذي روح ، وإنما عمد إلى محو تلك القطة الوديعة الاليفة التي كانت تستقر على مهاد كرسيه الوثير بطبقة كثيفة من الزيت ، بعد أن ظلت مستفرقة في نومها سنين لم يكن الرسام قد توصل فيها إلى قناعة كافية تقطع سلسلة عذاباته الطويلة التي ألققتها زمناً كان يبادل فيها بالمشاهدة والمراسلة حتى شيخ الأزهر !

بلور و وجد :

أيام سنين الأربعينيات ، كانت تنث عطرها على لغاتهِ الصغيرة التي حملت بهته ونجواه في قصائد وجدانية تتعرف عليها من عناوينها التي توشحها كلمة (لنا) وفيها إفصاح عن خصوصيات ما كانت لتهب نفسها قط للظهور لولا أننا استبحنا سر ذلك العالم الحسي المكنون وفتحنا أكامه فالف عذر لكن قال هذه

الكلمات « تحت تصوير زهرة » :

أمضي وتبقى زهرة من أشري
فيها لَنْ يعقل كل المعبر
احذر فلا يفررك صاح عُزُر
أقصر حتى من حياة الزُفر
وهكذا يمضي الشاعر والفنان ، وتبقى نقوشه الدقيقة يقضى في ذاكرة الأيام ،
ثم تبقى نأبات القلب الملوح موصولة منذ عام ١٩٤٤ بدورة الزمن حتى منتهاها ،
عبر هذه الحروف الحزينة :

لا وصل يشفي غليل النفس من لَهْفٍ
ولا سلو به ارتاح من كمدي
على م أشكو وما أبغيه معتنح
صعب المنال فلا تقوى عليه يدي

النقطة تحت الباء :

ها هي نقطة الامتداد اللامرئي تبدأ من هنا . ويعد برهة من الزمن سنصل
الارض الفسيحة التي تكمل الجانب الغربي من مدينة الاحياء . نظرة الى الورا ..
يا له من طريق طويل ذلك الذي قطعناه حتى نصل الى هذا العالم الذي تموت فيه
الكلمات وتخفني الاصوات ، وتمحي الألوان ، وتفقد كل الاشياء معانيها ورموزها ،
ويبقى الرجل القريب النائي مسجى على الارض المظلومة ملفوفاً ببياضه الثلجي
الناصع كطفل حليبي ، دون أن يحقق أمنياته في رسم شجرة الكالبتوس التي تقع
على الضفة الأخرى من شارع ١٤ رمضان .

أيها الرجل العزيز .. ها أنذا أسجيك بيدي على حصي الظهيرة الأبيض
الدافئ ، ملفوفاً ببياض كل أعمالك الجميلة التي تركتها لنا : الزهور والفواكه
ومجامر الشتاء ورائحة الشاي الزكية ..

صور الاصباح والاصال .. الأشجار وغمام الربيع .. أعياد المياه الجميلة
التي ظلت تصدح في فضاءات وجودنا ، وتتردد على ضفاف بحلة والبسفور ..
وأخيراً ، بعض حكايات ليست من عالمنا لأنها كانت تخلو من رائحة المواجد
ومن سموم الأحقاد .

الفنان أكرم شكري . . إضافة أولى على درب الفن

حين يقتزن تاريخ الحركة التشكيلية في العراق باسم أول مبعوث لدراسة فن الرسم في إنكلترا عام (١٩٣٠) ، تكون هذه البداية - الإشارة ، أول انعطاف نحو الفن بوصفه ظاهرة ثقافية ترتبط بموجبات العصر وتقاليده الحضارية الجديدة . من هذا المفترق الزمني يبدأ الفنان أكرم شكري وهو يحمل « افتراقه » عن مدرسة « عبدالقادر رسام » وابتعاده عن أيامها التي كانت شفقاً غارياً تخفق ألوانه على آخر مشارف القرن الماضي .

... أبداً لم تحفظ لنا تلك الأيام الأول من أعمال الفنان الشاب إلا لوحة لشارع في ضباب لندن ، وتخطيطاً جميلاً بقلم الرصاص لرأس رجل ، ما زال المتحف الوطني للفن الحديث يحتفظ بهما في وثائقه الفنية .

ولكن سني الكشف وارتداد المجهول ، لم تبدأ حقاً إلا في مطالع الأربعينات حيث بدأت معها أيضاً ، رحلة البحث عن تجارب جديدة كان الفنان العراقي يقع من خلالها على بعض الحلول التشكيلية لمعضلاته الفنية ، وهكذا غدت تلك التجارب ، إشارات جديدة اقتحمت جدار المسلمات التقليدية التي كانت سائدة في الأوساط الفنية آنذاك .

في تلك الأيام كانت تتردد في سماء بغداد قصائد الرسم في مدرسة الانطباعيين وما بعدهم فيتأثر بها الفنان ، ويعمل بحمية بالغة في إطار جمالياتها .. حصيل تلك الفترة الثرية في تاريخ الفن العراقي ، لوحات لها سمات تأثرية ، يمكن نؤشر فيها لوحة « الجامع الاحمدي » بوصفها أكثر تمثيلاً لتلك الحقبة وأقربها دلالة عليها .

ما من فنان أو مشاهد ألف النظر الى معارض الفن في تلك المرحلة ، إلا وكانت تثير انتباهه لوحات أكرم شكري ، لأنها كانت تحمل يوماً طابع التجريب ، وخصيصة البحث عن الجديد ، ولو قدر للمتحف الوطني للفن الحديث أن ينشر صفحات تلك الأيام العذراء التي ابتعدت عنا كثيراً ، وان يرصف على جدار أبيض رحيب تلك اللوحات التي ولد منها الفن العراقي الحديث ما بين عامي أربعين وخمسين ، لوجد

ان لوحات هذا الفنان ، كانت تحمل خصوصيتها وامتيازاتها .
ويظل هذا النهر الصغير الدائم الجريان ماضٍ في سهوله وحزونه الى أفق المستقبل ، وهو يحمل التوق وحلم السنين الآتية ..
وفي رحلة الفنان الى أمريكا والمكسيك - عبر زمالة دراسية من اليونسكو عام ١٩٥٤ ، يلتقط في طريق العودة مسالك لغة فنية جديدة يضيفها الى وسائله التعبيرية الأخرى . ويمارس بجراً نادرة ، ذلك التكتيك (البولوكي) الدرامي في عدد من لوحاته ، ويقدم بعضاً منها في معارض فنية مشتركة ، كما يقدم البعض الآخر في معرضه الشخصي الوحيد الذي أقامته له « جمعية الفنانين العراقيين » ضمن « مهرجان الفن العراقي » على قاعة « معهد الفنون الجميلة » في عام ١٩٥٦ .

ولكن مدة التأثير هذه لم تمتد طويلاً برغم انه أنجز خلالها أجمل أعماله الفنية التي نفذت بالوان البيروكساليين .. إنها لوحة « حواء » التي تميزت بغزارة نسيجها اللوني الدافئ ، وتوازن كثافتها وملامسها التي توحد فضاء اللوحة وتحببها . إن مواجهة الزمن المتحرك ، بما يحمله من توقعات حادة ومفاجآت ضارية ، قد تعطب في نفس الفنان تلك الطاقات الحبيسة التي تريد أن تعلن ذاتها بطريق الخلق . ومثل هذه المعادلة الصعبة التي تُفضي الى حالة من اللا توازن مع العالم - الذي يحاول الفنان جاهداً أن يبقى على علاقة سليمة به - قد لا تسفمه في المضي بالتجربة حتى نهايتها ، لانه ، حينما يقف إزاء كل جبريات الحياة ، ويواجه امتحاناتها ومعضلاتها ، يجد انه في حاجة الى معين متجدد من طاقة الحياة لا ينضب .

ولقد أبركت الفنان خلال السنين الأخيرة ، حالات مرض ملازم ، لم تمنحه فرص الخلود الى مرسمه ليواصل عمله الفني إلا في أحوال نادرة ، وهذا ما ترك آثاره السلبية على نتاجه .

إن هذا المعرض التكريمي للفنان يمثل إشارة لمواقعهم الرائدة وذكرآ عاطراً لمواقعهم الإنسانية ومساهماتهم الفنية في بناء الحركة التشكيلية في العراق ، وهي لعملهم أبلغ تحية وأسمى اعتراف .

١٨ - ٣ - ١٩٧٨

الرجع البعيد لمعرض :

الفنان عطا صبري

من مجاهل الثلاثينات آتٍ إلينا ، وهو يحمل تاريخه الشخصي وحداثته الأرضية ، وعطر ماضيه الذي ما زال يتأرجح بالمعطاء والجهد الصافي ...
من مجاهل الثلاثينات آتٍ إلينا هذا الفنان الذي تخضبت يده بالألوان ، عمراً مديداً ، وانتهى مفرقاه الى غمامة بيضاء من وقار كريم .

ولعل ما ظل منظوراً من ذلك التاريخ الشخصي الطويل ، ينبؤنا اليوم بأن الفنان عاش صادقاً مع نفسه ومع تلامذته ومع الناس أجمعين ، رغم ان العالم تغيّر عميقاً - طوال هذه الحقبة الزمنية المديدة - بالهزات وبالشدائد والفواجع والانشطارات الذاتية الكبيرة . وصنقُ الفنان هذا كله ينبع من قناعة كاملة بأن الوحدة القائمة بين الرؤية والعمل الفني راسخة أبداً ما دام اللون يحمل دفق عواطفه المستجيبة لكل منظور جميل يثير في النفس هوى الفن ... وهو لذلك يؤلف - بذاته وبفنه - وثيقة المرحلة التي اجتازها وكان لسان حاله يقول : أنا ما ضيئت شيئاً ، بل أنا ما حرّفت الأشكال ، ولا أنا بحثت وراء تشظيات المرئيات عن اكتشاف إنشائية جديدة ، بل رأيت الدنيا بعين زمني ، وما زلت أميناً لهذه النظرة حقياً بها حتى اليوم .
هكذا إذن يُقرأ تاريخ الفنان ، حين يكون شاهداً للطبيعة وملوناً وصيناً مشغولاً بعراقية المنظر وهو يمنحه قدراً كبيراً من العاطفة المشبوبة ، ويضيف إليه بصريات ريشة عريضة ، ذات سحبات جريئة حرة واثقة ، ما يمكن أن يؤلف غنائياً ، نسيج اللون التعبيري ، وهو بهذا القدر من الحرية التقنية ، يتيح لنفسه قدراً من المساحة الكافية بين أسماء محدثي زمانه من فنانين ، ويبتعد مسافات زمنية عن لوحات عبدالقادر رسام التي كان يعالجها بحسه الفطري المحض وجهده الصابر المتأني .
كما يغاير أسلوبياً معالجات زميله حافظ الدروي للمشهد العراقي الذي اعتمد البناء الأكاديمي والحضور الانطباعي من خلال مناخ اللوحة .

وجه (العراق) إذن ، هو الذي يطالعنا أبداً في أعمال الفنان الكبير الذي استأثر بالنظرة الصافية للمشهد الطبيعي وللإنسان معاً ، وظل متوازناً مع ذاته دون مفارقات ولا مواقف دراماتيكية مفتعلة ، ولا حتى محاولات فنية تهمد عالماً منظوراً

لتشديد نقيضاً له ... ربما كان ينظر الى كل تلك المحاولات تظلمات أستاذ يحلل ويركب ويقارن ويجانس ويقاير ثم يمضج الدرجات ، ولكنه كان في نفس الوقت لا يستسيغ الدخول في حقل التجربة الفنية ، مغامراً في أن أوكتشف في آن آخر ، لأنه كان يعمل طبقاً لمزاج خاص لم تهزه عواطف التحديث أبداً ... وهكذا ترك كل ميادين البحث مشرعة أمام ارتدادات رفاقه وتلاميذه ، دون أن يكون في صف على آخر ، ليظل يوماً في موقف المعلم الذي يقول كلماته الأخيرة وفق نظرات اعتقادية جادة في العمل ذاته . ترى أية صعوبة واجهتني وأنا أحاول أن أكتف مثل هذه الحياة الثرية العريضة بكلمات صغيرة لا تعني عن الحقيقة شيئاً .. ولكني لا أملك في النهاية إلا أن أريد : ألا ان الآتي إلينا من مجاهل الثلاثينات هو أستاذنا ومعلمنا وصديقنا الفنان عطا صبري الذي نحتفي به اليوم ربيعاً لونيّاً وأرجاً فاغماً ، وفصول ذكريات . كما نستقبله وهو آتٍ إلينا من الماضي بكل ما فيه من عفوية ويساطة ولوعات .. نفرح به لأنه يسمع حتى وجيب قلوبنا التي تلتغ بحروف المحبة والوفاء والإكبار ، ونسعد بلقيائه في هذا المعرض ، لأنه صوت الماضي المستعاد ، الآتي إلينا مع ألق الاصباح ، صوراً وملامح حياة حافلة ..

٢٠ - ٤ - ١٩٨٤

كلمات في ذكرى جواد سليم

... وما أن أشرقت أرض الإنسان على عامها الثالث والسبعين
بعد التسعمائة والالف ، حتى أصبح الزمن قادراً على إيقاف
مواكب الدموع والأحزان والتأسيات المكرورة ، لينقل جواداً
من دائرة الموت الى وجود الحياة في ولادة جديدة لا ينالها
الزمن بنسيانٍ ..

* * *

- تكريم الاموات عادة قديمة ، أبلغ ما فيها انها تعيد للحى هيبته الزمنية ، ولكنها حين تصطدم بشاهد المرمر البارد ولا تعود برجع مؤثر ، تكون قد فقدت نضارتها الإنسانية ، وأصبحت غاية في ذاتها !
ونحن ، كلما تذكرنا أسماء : جواد سليم ، ويدر السياب ، وحسين مردان ،

أشفقتنا على الأحياء في أن تظل هذه العادة جارية بشكل لا يرد للمبدعين منهم اعتبارهم التقيد ، أو يمنحهم التقدير والإكرام إلا بعد أن يموتوا ...
 ويرغم اعترافنا بوجود هذه الظاهرة الأخلاقية ، فإن مما لا شك فيه ، ان تأنيب الضمير ، سوف لن يكون وحده الأسلوب الذي يشفي وجدان الأمة من برحاء الثمير بالذنب تجاه المبدعين من رجالها ..
 عالم جواد ..

تحدث عن جغرافيته الفنية كثر غيري ، فشرنتها فريق ، وأوتقها بحبال الكلمات آخرون ، غير اننا نود أن يظل أبداً كنجمة الة جر ، نراها ونفتقدنا في آن واحد ..
 فلقد ذهب الإنسان من بيننا وبقي عدله الواهب المبدع : كل ما صبه من جبس ، وجشده من خشب وما نحته من حجر .
 كل ما جذحه من أخيلة وما أحياه من أفكار ورموز تمثل حقيقتنا الزمنية القائمة التي نحيا داخل أسوارها المحببة مأسورين . غير ان الأسوار لا تتفتت حتى تمحي في فن جواد ، وفيك الأسير والأسر ، ليلتحم الزمن بالإنسان ، وتندو الحياة في نظر أي منا أجمل وأمتع ، يمارس مهنة العيش فيها بكل تناقضاتها الحادة ومذاقاتها المتصائمة .. زارعاً في آن ، وحاصداً في آن آخر . عاشقاً الزهر والثمر .. السنايل المثقلة بناضج القمح .. الكتب الحبلى بثمرات العقل والأتار الموقرة باناشيد الجدل الإنساني .

الينابيع ...

إنه ليس افتراضاً من لون ما ، بل هو الحقيقة التي أكدت وجودها الحسي في تواصلها الزمني مع المتأخر ، وتواصلها الإيحائي مع المستقبل .
 الحقيقة : هي فن جواد الذي لم يستطع الموت اغتياله ، بل منحه قدرة النمو والانتشار والتبرعم كاشجار الأساطير !..

يقيناً ، إنها بداية الينابيع .. وبقيناً أيضاً أن مناطق الطبيعة هذا سيكون يوماً ما منهجنا في البحث عن تلك الإنسان الذي ضاع في لجة الفن فائقة من حقيقة الموت يد جواد التي رسمت شمر الحياة ، وفكر جواد الذي صاغ تعبئة نموذجاً .
 مثال والمثال ...

طوبى لحبة من الزمن حتى عام ١٩٦١ - وهو العام الذي بارح فيه الفنان ساحة الوجود - كان الفن العراقي يبحث بقلق واضح عن الشكل الرامز لروح في تحقيق شخصية تنسجم وروح هذا العصر ، تلفت الى كل الجهات ، قلباً كثيراً

من صفحات الكتب الملونة ، انتهل من كل الينابيع والروافد والانهار في العالم . أعاد رسم غيره ، بل أضاع التجارب الكثيرة في دروب المجهول . غير انه عاد من تلك الرحلات المضنية دون أن يحقق كل أمانيه !..
في الايام الاولى من تلك الرحلات ، بدأت طلعات الفنانين تمتد نحو جواد سليم :

جربت الأشكال من موسيقاها الداخلية .. أستعيرت الرموز دون الشعر .. قلعت الاشياء الجميلة من منابتها الحقيقية في بستان الذكاء والالعية .. ولما تات باضافات جديدة مبدعة ملهمة .

كانت حركة الفن تمتد وتتجدد دون أن يكون في نوراتها ما يثير الى مساقط الإبداعات إلا في حدود ما تاتي به التجارب الرائقة من تأليفات تشكيلية مستحدثة لم تكن قادرة تماماً على استيعاب صورة الإنسان العراقي في تحولاته الوجدانية والفكرية عبر سني الكفاح .. كما انها لم تستطع النفاذ الى أعماق مجتمعه الذي بدأ يتغير .

كانت هناك نظائر أسلوبية من أشكال جواد ، بدت وكأنها محاكاة بحضوره الزماني أو موسومة بروح منهج إلهامه السحري .
ولم يكن ممكناً أن تستمد تلك الأشكال ديمومتها من محيط التأثير البحث ، دون أن تفقد الشيء الكثير من غنائيتها التي كانت تنساب تلقائياً في أعمال الفنان المبدع . ولكنها رغم ذلك ، صارت قناة إيصال أعادت لبعض الفنانين حالة التوازن مع العالم ، كما منحت البعض الآخر ، روح الألفة الحميمة بالإنسان . وهذا هو السر في ديمومة فن جواد وخلوده .. لانه ، بمعنى ما ، يحمل في طياته روح الزمن الراهن ، ومعطيات الزمن الآتي .

١٩٧٣

من أيام الفنان سعاد سليم

هي استعادة للأيام والأحلام والذكريات ، كما هي في الوقت نفسه ، واحدة من صفحات تاريخ الفن في العراق وقد أدركها الغياب من طول ما بعدت عنات . فإذا بدت لنا من وراء شفيف ضباب السنين ، وردية قليلا ، شاحبة بعض الشيء ، فذلك يعني ان استذكارها أصبح اليوم صعب المنال .

إنها الحروف والألوان والخطوط وسحر اللحظات السميدة .. وهي التواريخ والصور الجميلة لماضي نيقظه بلمسات المحبة ، وننمسه بعطر الود والمعاودة الصافية ، فإذا كان سبيلي للوصول الى فن سعاد سليم هو صحافة عام ١٩٣٦ ، فسبيلي الى صداقته كان جواد ومن بعده نزار .

صحافة أواسط الثلاثينات كانت تحمل رسومه الكاريكاتورية الساخرة لوجه بعض من استأثر باهتمامه من شخصيات في رحلة الحج الاولى التي نظمها « جمعية أصدقاء الفن » منذ عام ١٩٤٠ . شخصية « التفتازاني » التي ظهرت في مجلة « الفتوة » لسعدي خليل (كما أتذكر) ، كانت هي السابقة لذلك ما دامت لم تبرح ذاكرتي - اسماً ورسماً - حتى الآن . وهكذا توالى الرسوم والصور واللوحات والحكايات لطالب الاعاداة اللامع ، بينما توالى مشاركاته في معارض « جمعية أصدقاء الفن » منذ عام ١٩٤٠ . حتى عام انطفاء شمعتها الخامسة . غير ان تلك الشعلة ظلت متقدة في فضاء حياتنا الفنية ، ولم تستطع تداولات الايام والأعوام إلا أن تزيدها انتقاداً وتلاوياً وتالقاً حتى انتهت بنا موجات الحياة المتسارعة الى شاطئ الفن أيام الدراسة وما بعدها لنعايش جواداً وسعاداً ونزاراً وزينة بعد أن كنا نسمع عنهم كثيراً ونقرأ عن أعمالهم أكثر .

وتبقى لوحة « أم الهاشمي » التي وقع نظري عليها لأول مرة في دار المرحوم فؤاد سفر عام ١٩٤١ ، إحدى روائع الفن العراقي التي هزت أعماق ذلك العاشق الصغير الذي كان يدرج على مراكز الدراسة مفتوناً بالأدب وبالشعر وروائع الفن .

وبين هذه وتلك ، كان سعاد الفنان ، يطل علينا بوجهه الرجولي الجميل ، فيؤنس وحشتنا ، ويزيل عنا كربوب الأيام كلما داهمتنا بدواء جديدة ، وكمياه النوافير في صيف عراقي ، كان يُفعم نفوسنا بأصاحيكه وأهازيله ونوادره ، كما كان يرجم الشر بومضاته الساخرة ، ويفاتل الأذى بالحب والوداد الصافي .

ويبقى هذا الفنان الرائد متالقاً في أعماله منيراً في ذاته ، مفروساً في حدائق الحياة حتى يومنا هذا الذي نحن فيه ، باقة من زهور الوفاء والمحبة والإكبار بين يديه ولسان حالنا يقول .. الفنان هو الذي سيبقى ، منظوراً من خلال أعماله وأقواله وصفاته .

١٩٨٦

جدران من عصر الفدا

عبر سلسلة من التأملات التشكيلية ، يختفي في أعمال الفنان شاكر حسن سعيد ، الربع العائم من جبل الجليد ، مرتحلاً الى الأعماق ، حين يحل البديل لتلقه المادي :

شرح غائر بين سطحين ، وغلالة من نسيج تشكيلي توشحهما .
يد الإنسان التي كتبت ، هي في كل الأحوال ، الشكل الإنساني الذي ترك
« أثراً إنسانياً » على أي مكان .

والذبرة المضيفة التي تصاعدت من الداخل ، هي اللغة التي أخفقت في الوصول الى احتواء كل الممكنات ، فاستحالت أول الأمر الى « بُعد واحد » ، ثم الى « فراغ شقي » ، وانتهت أخيراً الى متابعات جادة لقراءات في تأثيرات الإنسان والزمن وعلى الجدران التي تمتد في فضاءات حياتنا اليومية .

هكذا يبدو « الأثر الإنساني » هو الوسيلة الجديدة التي يملك الفنان قدرة استخدامها في التعبير عن رؤيته المعاصرة ، وبهذا استطاع أن يحمل هذا « الأثر » المعنى الإنساني وجوهه دون اللجوء الى « الشكل » الإنساني ذاته .

ولكن .. أويمكن لنا أن نمضي في التفسير الى أبعد نقطة داکنة من هذا العالم ، لنزيل عنها ذلك الأثر الدرامي الذي تتركه أعمال شاكر حسن في نفوسنا ، وهو يمارس ، عبر ذهنه الدينامي الجوال ، إبداع الأساليب المادية التي تستطيع حمل

أعلى طاقة روحية ممكنة . لعل عصر الفداء هذا سيضعنا أمام امتحان عسير لقدراتنا الذاتية في التعبير عن استشهاد الإنسان وعذابه وانتصاراته ومجاهداته الروحية .. ومن هذه النقطة يبدأ شاكر حسن رحلته في الزمن والأبعاد والإنسان .
١٩٧٩

معرض المرفوضات

شهد مساء الرابع عشر من كانون الثاني عام ١٩٥٨ افتتاح معرض بغداد الثاني للفن العراقي في « نادي المنصور » . كما شهدت الايام التالية لهذه المناسبة ، افتتاح « معرض المرفوضات » في المبلى القديم الذي أزيل فيما بعد وأنشئت على موقعه البناية الحالية للمركز العام للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق في الوزيرية . ومن باب التوثيق ، أود أن أسجل بعض الوقائع التي رافقت ذلك الحدث التشكيلي . فقد رفضت لجنة التحكيم يومذاك أكثر من خمسين لوحة فنية لتسعة وعشرين فناناً وفنانة ، وشق على أولئك المرفوضين أن يتلقوا هذه النتيجة نون أن يواجهوها بأية بادرة من بوارد الاعتراض المعلن . وهكذا تبلورت فكرة الرد على ذلك الاجراء - الذي قد يكون الجانب الاكبر منه صواباً . والجانب الاصغر جانباً للصواب قياساً لرغبات أولئك الفنانين الشباب . فلعل البعض منه يعود لضيق أروقة المعرض ، والبعض الآخر لتقديرات لجنة التحكيم وقناعاتها .

ولكن أغلب أولئك الفنانين الذين سرت بين تجمعاتهم روح التحدي لذلك القرار ، آثروا أن يكون الرد عملاً مثيراً ولاقئاً للأنظار .

- تشبهاً بمعرض المرفوضات الفرنسي الشهير الذي كان إيذاناً بولادة المدرسة الإنطباعية في الفن الحديث - أما هذا الاحتجاج فقد كان مزيجاً من دوافع إثبات الذات ، وتوجهات إثارة أجواء لا تخفى على دارسي تلك الحقبة المتأزمة من تاريخ العراق السياسي .

لقد حملت اللافتة التي أعلنت أسماء المشاركين في المعرض تبريراً منطقياً

تضمنته العبارة الآتية :

« معرض المرفوضات ، هو استجابة لمسؤولية تاريخية واجتماعية تستهدف التركيز على أهمية وقوة الجيل الناشئ ، كما تستهدف مجابهة الاخطاء الفردية بشكل إيجابي » .

أما المقدمة التي كتبتها للدليل المعرض فقد جاء فيها :

« إذا كانت الحرية - وهي دين العصر الحديث - رائد جميع المخلصين من الفنانين والمتقنين ، فاننا وضعنا أعمالنا بايحاء منها وطبقاً لراميتها البعيدة . وإذا كانت الحركة الفنية في العراق ، تتطلب المزيد من السمل والانتاج والنشاط في ميدانها الواسع . فاننا نؤمن ألا وجود لحدود بين الفنان وبين ما يريده من عرض أعماله للجمهور .

إننا تحت هذين الهدفين ، أثرنا أن نجمع أعمالنا المتواضعة ونقدمها للجمهور الذي لم يتيسر له أن يشاهدها في معرض المنصور الأخير .

فإذا كان هذا التفسير المنطقي لمعرض المرفوضات قد بلغ هذا المستوى ، فهذا حسبنا » .

أما أسماء المشاركين في المعرض فقد وردت في مطوية الدليل بحسب التسلسل الآتي :

اسماعيل فتاح الترك ، ثابت الجادر ، جواد عبدالأمير ، حارث حمودي ، حميد العطار ، خليل العزاوي ، سعد الطائي ، سلوى حقي ، سوزان الشخلي ، طارق مظلوم ، عبدالله الخطيب ، عبدالوهاب رحيم ، عبدالامير القزاز ، عبدالقادر العبيدي ، عذراء العزاوي ، فائز الزبيدي ، قصي عزام ، كاظم حيدر ، محمد رفيق ، مهدي البياتي ، مولي ماکواير ، نائرة آل كتاب ، نبيلة الخوجه ، نعمة محمود حكمة ، نوري الراوي ، وداد الأورفلي ، وجبهة ماشاء الله . ولما كان معظم المشتركين في هذا المعرض طلاباً في معهد الفنون الجميلة « السنة النهائية » أو من خريجيه . فقد جوبه طلبهم للإعلان عن المعرض في المعهد بالرفض التام . أما الحجة ، فقد كانت تتذرع بأنهم ما زالوا طلاباً ، ولا يحق لهم أن يتيموا المعارض الفنية أو يشاركون فيها - في الوقت الذي شارك القسم الأكبر منهم في معرض المنصور بعمل فني أو أكثر ، وما كان نصيبه التصفية أو الرفض ، قد حل هنا في معرض المرفوضات .

يقظة البرونز في معرض محمد غني

من أجل الكشف عن رؤية الفنان للعالم ، لا بد لنا أن نلبي تلك الدعوة الخفية للبحث عن المنحنى الشخصي لحياته الفنية ، ولن يتيسر لنا ذلك إلا من قراءة تاريخ الحركة الفنية ذاتها .

حين برزت أعمال الفنانين العراقيين خارج حدود مشاغل النحت ، كانت المدينة برغم نحجها الزمني تحتاج الى يقظة من لون ما ، تستطيع أن تحقق من خلالها تدفقها الوليد ، بعض التوازن بين الملامح القديمة ، والضرورات الحياتية الجديدة ، وهكذا بدت التماثيل لأول مرة عريانة أمام الأنظار ، وحينما لامست الهواء الطلق ، كان لا بد لقدرة التجسيد أن تنمو بتلك الطاقة الخبيثة نفسها في مادة النحت ذاتها ، وكان لا بد للنحات أن يصارع إمتداد الفراغ اللانهائي ، فيقع في التجربة الزيدة والاختفاق الفريد مرة أخرى لا لينجو منهما بل ليحقق طموح ذاته في مادة النحت الصماء .

يقول النحات محمد غني ، ان بغداد : المدينة والارض والناس والأسطورة ، تؤلف موضوعة النحتي الكبير ، وهو يؤثر يوماً ألا يتنكر لقضية النحت برمتها ان هو تحرر من مزاجيته الأرضية تلك التي تشده بمنف الى هذا الجوار العتيق المستأثر بكل الأشكال الظاهرة والمستترة المتنازلة في نسج حياتنا الشرقية الحارة .

ولعل مواضيعه الكبيرة التي حققها بالبرونز لم تكن في جوهرها إلا يهضر مواضيعه الصغيرة التي حققها بالبرونز أيضاً وقدمها في معرضه الأخير الذي أفتتح خلال شهر كانون الأول في قاعة « الرواق » وهي ذات مواضيعه الأثرية التي حققها بكل المواد النحتية اللدنة والصلبة معاً ، فهي قصصية في حال وهي أسطورية في حال آخر ولكنها ما زالت تخلد في أحلام الناس خلود تراثاتهم الروحية والنفسية ، تنبعث منها أضمة الحكمة هنا ، وتنساب منها ميازيب الحياة هناك ، ولكنها تبقى أبداً دالة في عري الشمس والهواء كأنها مولودة منهما معاً .

في قمة وجدّه باليومي ، تمشي الأيام البغدادية وكأنها تجري في المماراة ، وتحر من الأحواش المفتوحة وتنتهي الى مشغل النحات دون أن تقدم تفسيرات لمن يشاهدها في المعرض ، لأنها حلول للمعضلات البلاستيكية وليست تكتيف للصور الذهنية التي تحمل التناقضات ولا تؤدي الى أي حل .

الوجد بالحياة يقود النحات ، عبر مصفراته النحتية الى العالم الأرحب ، ثم يعود ثانية الى نحتيات تتألف فيها كل الأنغام المتعارضة لتصبح صوتاً واحداً يهتف باسم الحياة أو دفاعاً عنها أو تصويراً لإيقاعاتها أو رصداً لحركتها . وبعد ، فإن هذا المعرض ، يؤلف في مجموع نحاته الصغيرة أوليات المشاريع ومذكراتها ، وهي وثائق النحات ويوميته وخواطره الطريقة قبل أن تتولاها يد الفكر بالتشذيب والحذف والاستبقاء ، فتحيلها الى عمل عقلي تذوّب على سطحه لمسات العاطفة وعذريتها .

١٩٨٠

الفارس والضحية :

في أعمال الفنان ضياء المزاوي

بدأ الرسام ضياء المزاوي رحلته الفنية في هذا العالم ، حين ابتدأ بحثه عن الرمز في حياة الإنسان العراقي .

تحسست يداه زمناً ما خشونة الأبسطة العراقية ، فاثارت فيه الرغبة لأن ينسج مثلها على نوله الخاص . وحين وجد انه سيظل أسير تشكيلاتها الزخرفية ، انطلق يبحث عما وراء الأشكال من رموز ، فعثر على الإنسان الذي خلق كل الرموز ، وصنع منها بديلاً لعالمه الأرضي .

... وامتدت رحلة الفنان شهراً طويلة ، كان ينقب خلالها عن حافز مثير يحمله على تكوين ملحمة الفنية المعاصرة ، فوجد في ركامات الماضي مفردات متناثرة لديوان جديد ، استطاع أن يحيي على رجميع دقائقه الزمنية الغامضة ، لوعات إنسان هذا العصر ، وتبايرح قلبه وأسئلة وجوبه ..

ومع « كلكامش » انحدر في نهر الليل الى اوقيانوس الخليفة ، ليحمل ، في شراع رياحها القارية الى عالم « نبشتم » .. عالم « درب الصد ما رد ا » . وحين وضّح يده على رتاج يابه العتيد ، ارتد إليه ذات الصدى الذي ما زال يحيى ، كزهرة الجليد في قلب الزمن :

« أنت أيها الإنسان .. أيها الطارق على باب الوجود ، سوف لن تجد وراء باب الاسرار إلاك !.. » .

وعاد الفنان من رحلته الطويلة ، لينثر رموزه الشعرية على بُعدين يومئذ بالعناق الرائع الأخاذ ، بين مذاق الماضي وبهاء الحاضر .
عالمان : أراد الفنان أن يؤلف بينهما فمد خطه الرهيف الى ما شاء ، وجعل كل منهما أنشودة الآخر!..

وليبرسم شيئاً ما زال دفيناً في قلب المدينة التي ثلثت أسوارها خفقات السيف ، كان لا بد له أن يقطع مسيرة الزمن الماضي ، ليجمع على طرفها الآخر ، لا الأحلام ، ولا الذكريات ، بل الصورة الدموية لاستشهاد الإنسان ، حين لا تكون هناك آلهة تؤدي أدوارها البطولية بدلاً منه .

رأس القلم ينشق فجأة هنا ليصور .. يستعيد الشكل الذي محته تحولات الرمال ، وقليلًا قليلًا ، ينزف من ينبوع الماضي ذلك الصوت العميق الذي يوحد ما بين صورة الكون والكائن ، ويوازن بين روح كلية ، وروح أخفقت في أن تخرج على ديمومتها الأرضية !..



إن ما يحملنا على النظر بامعان ، الى تخطيطات ضياء ، هو الباعث الغريب نفسه الذي يغرينا بالتأمل في النقوش الحلمية التي حفرتها أنامل الفنان الافراديدي على جدار الفخار ، فهو منذ بدأ رحلته في دنيا الأسطورة المراقية ، ظهرت محاولاته وكأنها مصائد سحرية أعدت لاقتناص أسرار ذلك العالم الذي لا سبيل الى إدراك أبعاده إلا بفهم العالم الآخر الذي أوحى به . وهو لهذا ، يقدم تنسيبه لذلك العالم ، بطريق التصوير الشعري الذي تهز قصبة نايه ، عبر أماس كثيرة النجوم ، عطور تنثال من خفايا الماضي ، وأصداء طبول وصنوج ، تقطع أيام « السبايا » تحت أضوية المشاعل .. وخفقات البيارق الملونة .

الفارس والضحية ، رمزان يلجف الفنان في توكيد وجودهما أبداً على مراكز الزمن . ويتكرر هذا الوجود في رسومه ، حتى يصبح حقيقة تذرف الدموع على شواطئها الغرائبية ، ألف عين فاحمة السواد !..

ويبقى الفارس ، وتبقى الضحية ، رمزين أبديين من أحلام الإنسان : عابر الدهور ، وفي صورة هذا الإنسان ، يشهد الفنان إمتداد ذاته عبر عرق طموي بارد ينحدر حتى هوة الموت ، ويرتفع نفساً حاراً حتى قمة الاستشهاد .
ومرة إثر أخرى ، يطفئ أزرقاق الموت وهج القرمز في الشقائق الدموية . ولكن

رواميز الفنان لا تظل طريقها .. أبداً تزهر هنا وتتشع هناك . تختفي في الضوء وتولد في الظلمة . تمحى من شاطئ العين اليسرى لتشرق في العين اليمنى !
١٩٦٥

رحلة في العالم الملون للفنانة سعاد الصطلم

هذا البوح الخفي .. آتٍ إلينا من غابةٍ ما ، حلمية ، غامضة وخيالية .
وبمعنى ما ، تكون الغابة هي العالم ، ويكون العالم غريقاً في نوب الصمت ! .
ولكنه يوحي بالعودة كل صباح .. ويفري بالتطلع الى صورته المفتوحة لقاء
شمس داخلية لا تنالها الأبصار ! .

* * *

حقيقية هي الشمس في الغابة .
حقيقية هي الأشجار المثقلة بالطيور وبالأثمار ، بالعناقيد وللاء الوهم ! ..
ولكنها رغم هذا كله ، تظل مرسومة بريشة التوق للمجهول ، فلا تمتلكها
اللحظات العابرة ، ولا يمتد إليها حصار الأحرف ! لأن الخط الفاصل بين الوهم
والحقيقة ، غير مكشوف ولا محجوب .. يتوهج أنا وينطفئ تارة أخرى .
فالرحلة تبدأ من هنا ، وحول مدار الرؤية يمتد الزمن الى أعماق الماضي .
الرحلة تبدأ من هنا .. حيث يتنفس جسد العالم ، كل الظلمات المحبوسة وراء
الأقفاص .

وينبع شعور سخي من الداخل ، مفصلاً عن تجلياته وفيوضه الروحية
الجديدة .. متنبأً عن التنام فروع الغابة ، حول هذه الدفقة الوليدة !

* * *

في سمات القلب ، تحلّق شمس غير مرئية . وفي شبكات الاعين ، ترتسم الصور
وحبات الضوء وأحلام الماضي .
وتبين الألوان مطفاة في بحيرات ورائية خضراء ، ولكنها رغم ذلك كله ، تظل
تتوهج ذاتياً باستمرار ، معلنة عن تفتح فردوس من الأسرار وضياء .. خافت النبرات ،

متقد وعفوي اللمسة .

ويأتي الفردوس إلينا بوداعة طفل ، مُنهلاً كقيمة ريعية ، ترحل للتو من بحار
الصفير الرمادية .
حؤامة في سماواته اللؤلؤية الضحكات .

* * *

ولكن السفينة ترحل صوب الداخل .. أشرعته ترشح حزناً ، يؤلف عالماً
من الأسى ، تبدو فيه « المرأة » طافية كنجمة صغيرة لالاءة .. ولكن صورة الفارس ،
ما تفتأ حتى تيزغ في الأفق مرة أخرى ، كما لو كانت لازمة نشيد أبدي التردد .

* * *

إنه البحث الدائب عن الأشواق والعذابات والأوهام . البحث عن النصف
والينابيع المجهولة ، والصمت الذي يرين على خلفية الحياة .
ومن كل تلك الدنيوات ، تنساب الأشعار أنهاراً صغيرة تومض في بجنة الغابة ،
تكرر مرة .. وتندمج ألف مرة !.. تبني العالم وتهدمه .. تشكّل الحياة .. تحبها
في صورتها التي تصنع ، وتؤلف لها الأغنيات الأمومية ، ثم لا تفتأ حتى تنثر حروفها
الجريحة في الهواء ، لتزرعها من بعد على حفافي شطآنها الخيالية .

* * *

مكونة هي صدفة الحب .

ضبابية شفيفة هي صدفة الحب ..

يلفها بالحنان الواهب ألف نراع .. وحين تمسي مهداً لكل أمانيها وأحلامنا ،
تؤلف مرائبها العذبة ، تقاطعاً حاداً مع الحياة ، في أعياد الإنسان الجميلة ..
هكذا .. تبدو الحياة أصغر من أن تُرى ، أقل من أن تُعاش ، إلا بزواجها الالهي
مع الخيال !

* * *

كل هذه الرؤى الفضائية الجميلة الحزينة معاً ، تعيش مأسورة في جنائن
« سعاد » ، وراء مساقط الخطوات المرسومة .
ولكن حروف الأغنية ذات الظلال ، تتجمد ، لتصبح نحتاً مقدساً ، يحيا ويزدهر
في ليل الغابة . هنا يعيش عالم سعاد ؛
في إيناس غاباتها النخيلية ، يحيا أشور ، وعلى ضفاف أنهارها الصغيرة ،
تحقق الريشات « الواسطية » ..

حيث تولد « فينوس » الشرق ، من لهب الإبداع ، والتأمل الحزين .

١٩٧٢

خاطرة وثلاث مائيت ..

١ — العصر الذهبي للأطفال :

للشاعر الألماني الرومانتيكي (نوفاليس) كلمة عذبة في الأطفال مموسقة في هذه الحروف : « حيث كان الأطفال كان العصر الذهبي » .
ومن أجل أن نرسم حدود هذا العصر الذهبي في حياتنا لا بد لنا أن نضع في الصورة نبضاً من قلوبنا : الحنان والأمل والبسمات فإذا لم تكتمل اللوحة شكلاً وروحاً ، أضفنا إليها لون الحليب الناصع ، وشفافية البلور ، ومضات شمس الربيع .
يقيناً ستظل الجزيرة طافية على هواها في محيط المياه الجميلة ، نرمقها بنظرات (ماتيس) الوردية ونحن نقول بحسرة متلما قال : « إذا لم نكن نحن أطفالاً حتى الآن ، فانتا نعد أمواتاً منذ ان تركنا عهد الطفولة حينئذ يجمل بنا أن ننظر إليها بشغف كما ينظر الرسام الى لوحته الأثيرة ، ثم نحمل ريشة (رينوار) لنشرب الخنود بماء الجوري ، ونمنع الظلام أن يخطف على براءتها فيفشيها .
كل الملونين في تاريخ الفن ، صنعوا للأطفال مهوداً في لوحاتهم .
عصر رافائيل منح الأطفال أجنحة الملائكة ، عصر الرومانتيكيين ، مسح على المهود ظلالاً شاحبة من شعر الحياة ، عصر الانطباعيين ، غنى الحياة في صور الأطفال ، ثم كتب في المقطع الأخير من أغانيه : لتصدق صور الطفل بكل موسيقاها الداخلية :

وجاء عصرنا الرمادي المأساوي هذا لينتزع الأطفال من غفوة المهود في لوحات الفنانين ، ويحيل تلك اللوحات الى سطوح ومساحات فارغة تحمل بدل الرموز والعود والالوان الوردية ، قلق العصر ، وجليده اللانهائي الإمتداد ..
ولكننا سنظل في زمن الانتظار والمواعيد :

لتصدق صورة الطفل في لوحاتنا ، بكل موسيقاها الإنسانية .

٢ — النظرة في لوحة قديمة :

لسعاد العطار ..

عبر آلاف الأوراق التي تنسجها الأشجار في محيط الرؤية الصباحية ، تنتشر أشعة خضراء .. صفراء .. ليلاقية .. ثم تنساب بطيئاً في الإيقاع البلوري لملايين الذرات الملونة السابحة في الهواء ، حيث تنتهي الى هذه الغابة النخيلية المحفورة

على رخام آشور .

في قارورة الصباح تتدفق موسيقى الضباب الملون ، وينبعث صوت (الآخر) من وراء الأسوار التي نمت مرجانياً في قلب الغابة .

الغابة ، هي العالم إذا كان رمزاً .. وهي بنية تشكيلية صنعتها الفرشاة من آلاف اللمسات الحادة والرقيقة ، الفرحة والأسبانية .. الهائلة والثائرة معاً .

مصاييح هذا المساء خضراء ، صفراء تفاحية الملامس . وأشجاره لها فروع الارابيسك على الجدران الاندلسية ، وطبوره الأسطورية نسيج في قارورة خيالية هائلة من الصمت الموحش .

عالم مرصود ، لا يدخله إلا الهمس والتوجس وصوت الصمت ، فهي جميعاً تولد هنا كما فينوس تولد من محارة البحر ..

الجنس الآخر ، هو هذا المخلوق الأسطوري الذي يولد هنا ، حيث لا تناقض بين الذات وظلها المجازي لانهما يستقران على مهاد واحد ، كما يستقر السعيد والمأساوي .. الأسير والطلق ، الطائر المحلق والطائر الحبيس الذي يذوب لوناً وروحاً في الأسر .

الزمان في هذه اللوحة يبدو متواصلاً ومتقطعاً في آن واحد ، لانه يستعير أجنحة الحلم . وكما تظل الغابة تمنحنا ضوءها الداخلي ، تغدو الأحزان المريمة ، نافذة كبيرة تشرع أجنتها على حضور العالم ، تمتص أحزاننا القديمة ، وساعات فرحنا الطازجة ، فتحيلها الى أيام قمرية .. وتصنعها أقماراً غيمية ، تسبح في الافلاك الواقعة بين الحلم والواقع .

في غابات آشور ، تظل اللوعات معلقة في قلب الجنس الآخر الذي يستلقي أبداً خلف مدن الليل ، أسيراً في غربة أحزانه .

في غابات آشور حينما ساعة من ليل لم يسقط به القمر في ظل الخسوف الشرقي .. وانتهت الساعة يصبح لا يموت فيه الفرح ..

٣ — احتراق ..

تناثر عطرها .. غلف العطر جو الأمسية الذهبية بسحاب غير منظور ، ثم استلقت الأمسية على رمل الاطلنطي لتستريح .. وفي رخاء نسيماها الصيفي الازرق المتموج ، غنت خصلتان على جبين مضاء بلون الورد ..

كانت هناك على متعطف من صخور المحيط نبضة حياة تولد على قماشه عذراء .. تتشكل على مهل ، عابرة من محيط الرؤية الداخلية الى ضوء الحقيقة الباهر لتزدهر في عاقمه الشمسي لأوائاً وأشرعة ..

إنها حديقة الألوان هي التي تزدهر .. إنها هي التي تختفي رويداً رويداً ،
ثم لا شيء يبقى منها إلا هذه الغادة التي ترسم صورة العالم بعيداً عن ضجة المدن ،
ومغرب شمس محيطية تنتشر في الصمت نورها الأزرق الشفيف أمواجاً وأشرعة .
أويمكن لصورة الجمال أن تضيء العالم ولا تحرقه ؟ أويمكن للإنسان أن يعيش
امتدادها الأزلي في الوجود ولا يحترق ؟
أمنت بأن أوقيانوس الكلمات النابضة والخواطر المجنحة والتأملات المبحرة ،
لا يسعفني الآن بأكثر من تنفس الصمت .. أجل .. فيها أنا ذا أتنفس الصمت
وأحترق ..

الفردوس المفقود :

الوحده القلب هو الذي يرمى ..

ما بين الغيمة والصدفة ، تلد الأسطورة ، طفل الحياة المكوكب . وفي لحظات ،
تتفتح ما بين أصبعين وسبابية ، زهرة النار .. وتسقط لغة الصمت ، ليشتعل الصمت
ألواناً .

الشعر هنا يُقرأ ، ولا يُسمع البتة .

والعالم هنا ينبثق من عنصر الصمت الذي سيطوح بنا في مجهول ما زال يحمل
بركانه الخامد على كتفيه ، حتى إذا ما أتعبه المسير ، ألقاه بين أيدينا كتلا مطفأة
من كوكب مجهول كان يلتهب يوماً ما ، في الداخل .

من شرقة الوهم تاتينا هذه الخرافة الخُلمية ، فيما نستقبل مياه الليل وهي
تتناسب ما بين القلب ويلور الوجدان .

إنها ليست المصادفة إذن هي التي جمعتنا هنا في مشتجر هذه الغابة
التي كانت حتى الأمس القريب ، قارة مجهولة لدينا جميعاً .. وإذا كنا قد اكتشفناها
اليوم بمحض المصادفة ، فلاننا اكتشفنا معها أيضاً ما يذكرنا بمساحة مجهولة
ما زالت مستكنة في أعماقنا .

قد تفصح هذه الاشكال الياقطة الفارقة لا في ذائب مادتها الحلمية ،
عن شيء ما بحجم اللوعة التي في داخلها ، ولكنها حين تأتي إلينا من تلك الأغوار
القصية ، فانها تتحول الى صور مصنوعة من الضوء وألوان القلب .
لكان هذه الومضات ، تلح علينا بأن نعيد الى الذاكرة ما كنا نتوقع ، حتى الامس
الذائب ، انه أصبح في طيات النسيان . غير ان هذا العالم الهوائي الصغير الذي هو
بقياس ألفة القلب ، سيتحرك مع أنفاس الزمن ، محللاً بأجنحة من سني اللمب مرة ،
وأخرى منسوجة من ريش الفؤاد ، كانه ينهي إلينا حكمته الأخيرة التي تقول :
ان الفن لا يتقن الافصاح عن نفسه إلا إذا كان يدون شفتين .
وما بين شعلات الاحمر ، وهواء الغاية التي كانت فردوساً ، تظل أنظارنا معلقة ،
وأنفاسنا مبهورة .. فاللون هنا قناع ، غير انه لم يستطع أن يخفي ذلك
(السيليكوب) الابدعي الذي ظل حبيس تلك الاعماق الانثوية منذ أبد الزمان .

* * *

للتأمل ، نقف مع الفذانة سميرة عبدالوهاب لحظات ..
قد نبحث في لوحاتها عن شيء ضائع لا نعرفه ، ولكنه في الوقت نفسه مختزن
فيها . غير ان الدهشة ، سوف لن تصيبنا حينما نجد بان الإنسان - المرأة قد فقد
فيها معنى جسده ، وأصبح هذا الجسد شبحاً مُهاظاً أو ظلاً أبيض شاحب الزرقة
أحياناً ، نصف مرثي أحياناً أخرى ، قد يتمدد بهدوء ، على أفق اللوحات ، وقد يملأ
مساحتها ، أو في الأحايين يخرج من إطارها تماماً مثلما خرجت حواء من فردوسها
المفقود .

فلتهدأ إذن هذه العاصفة المدومة في الداخل ، فما عاد الضوء الكاشف الذي
نحمله في أقلامنا الليلية ، ليفتينا في إراءة تلك الاعماق ، مثلما لم يسعفنا القلم
وحده في الكشف عن كل تلك المسارات العذبة الشجية التي تأتيها مع الصمت
والترقب وانهمار التداعيات .
وحده القلب هو الذي يرى .

* * *

أبدأ ما كان لمثل هذه الومضات اللؤلؤية أن تبقى حبيسة في ظلمات المحار
حتى النهاية ، فلقد آن لها أن تطلع مع فجر الاقمار قبل أن تؤذن بمغيب ، ليس لان
هذا البيت الاسطوري الذي صُنِع من غبار الكواكب لا يؤوينا جميعاً ، ولكن الرائع
الجميل فيه ، ليس لانه لا نملك القدرة على الإمساك بكل ما فيه من عطور الماضي
وأحلامه وأمانيه ، بل لانه أودع فيها كل هذه القوارير الشفيفة من العذوبة ، وكل تلك

الكؤوس المترعة من الصابات !..

ألم يئن لنا أن نستمتع بكل هذه المباهج الدنيوية العابرة ، وأن نتعذب ، مثلما هي الحياة ، فيها ومنها وعليها ممأ !.. وإذا كانت الفريوس ليست في حقيقة أمرها إلا غابة أسرار ، أفما كان علينا أن نعرف بانها صورة هذا العالم الذي ما زلنا نسمع همهمات وننظر الى حرائقه ، ونسبح في ميازيب ظلمته !
أبدأ لم تش غابة عما في أعماقها بمقل هذه البساطة والجمال .

٢٥ - ٢ - ١٩٨٨

شحة الترحال

قد يذكرنا هذا التهيؤ القفري في الاعمال الاخيرة للفنانة سميرة عبدالوهاب ، بان مسارها الروحي قد دخل في مدار الأصوات المستحيلة .. وبمعنى ما ، من ألفة الوضوح ، الى مقترح الدلالات الباطنية ، حيث يستوي البركان وجبل الجليد في سمت الأفق الوجدي على خط واحد .. وبدلاً من تقبل مشروع للحياة من الخارج ، بوصفها مصدر القياس والجمال ، بدأ نشدانها من الداخل ، حيث اللحظة هي النور المتسع في الأعماق ، وحيث لا سبيل الى احتقار الألم إلا بالتعالي عليه .

وهكذا ، لم تعد الأشياء في هذه التمثلات وجوداً مستمراً بذاته ، بل وجوداً يتصادى مع كل التذكارات التي لفتها فضاءات الماضي القريب بالبياض الناصع وحده ، وتركزت شدة الترحال فيها جروحاً غائرة لا تندمل ، حيث الصبر الأبدى هو جلال اللحظة القائمة ، أما وجه المأساة ، فهو هذا الجناح الأبيض المهبض الذي ينهض متعاليًا من ركن اللوحة وهو يحمل كل الضراعات والشفاعات والتواجات والتهجدات ، من أرض الرفض الى سماء الامتثال ، حيث لا بهجة إلا بهجة الوصول .
ما من شيء يتموضع في هذه الكتل الحميمة المكتومة الانين ، إلا ويشير الى أن تلك المسرات الدنيوية الصغيرة حد اللفة الطفولية قد أغتيلت في زمن لا لون له ، وفي مكان ليس لاسمه حروف !.. حينذاك ، لم يستطع الخير المطلق أن يمنح البديل إلا ضمن شروط لا يفترض وجودها عند كل البشر ، لان الحقيقة ، ليست ثمنًا للتضحية ، بل هي المعادل الوحيد للفناء في ذات المعبود .

لينس كل منا ان موشور الالوان هنا ، هو الذي يستمد معناه المجازي على مهاد هذه البكائيات .. فالطبيعة الإنسانية تمتلك قوانينها الخاصة ، ولن تقسح مكاناً إلا لكيل طافع بالرموز والمدلولات ، وهذا ما استطاعت الفنانة أن تقدمه لنا في هذا المعرض .

٢٥ - ٨ - ١٩٩٥

الفنانة السُمانية نادرة محمود :

اشادات الحافل . .

قد تمنحنا طاقة الفن قوة إحياء ذاتية تنتشر في دواخلنا وتتدفق وتميش ضمن عالم إشراقي ، وفي حدود ستاتيكية خالصة الصفاء . غير ان هذا التشديد الروحي قد يبدو انه خارج الزمن ، ويميداً من ألفة النظر مثل غابة حلمية لا نستطيع وصفها بالكلمات ، بل باقتطاف ثمرة ناضجة من أعلى فروعها ، قد تكون هي القائلة أو هي السُحية سيان ، ما دامت تشدنا إليها كأننا وجدانياً مصنوعاً من اللهب والحب والشعر والالام ، لا يُفلح في النهاية بردها الى أعالي غصن فُصلت منه ..

في متدارك هذا الإيقاع ، لا تكتفي لوحات الفنانة (نادرة) بإنارتها الداخلية حسب ، ولا تمنح نفسها بسهولة لأي ناظر ، بل تحتاج الى ان نمارس معها تجاسداً فنياً يتوازن مع حالة الاسترجاع الزمني الذي عانته الفنانة . وهي تشد الأوتار وترخيها .. تُشيد عمارة اللون ثم تمحوها بضباب الحذف والاستيقاء تارة ، ويفعل العنبر تارة أخرى ، وهي في حالة من الوجد الصوفي المتوهج .. تتنفس هواء العالم فتحيله الى شظايا خطوط وذائب ألوان .. ترسم وتفيض وتحتج وتتناقض وتستعيد وتذكر وتتأوه وهي تحلم بذلك العالم المريض من شواطئها السُمانية الحارة ، أو بتلك الظلال المنسية التي سيتنزهها صهء صحار تسكن خارج حدود الزمن ..

فن (نادرة محمود) هو إيهام النفس بكل شيء إلاه ، لأنه كالحب يظل في قلب الحدود النارية مع الأشياء ونقائضها أيضاً ، ذلك لأنه أقرب ما يكون

الى موسيقى كونية هادئة تُدَوِّم ولا تسكن ، تهزم ولا تستكين لانها ترفض قوانين
السكون ، فهي تختفي وتنبثق مثلما تنبليج من العدم وتاقل فيه ، لانها بسبيل
أن تقودنا في رحلة الإعلاء الى مرتبة الإنتشاء الروحي ، عند ذاك يُصبح خطابها
الجمالي مثل مادة مشعة ذائبة من القلب ، كما تقدم لوحاتها هي العالم البديل الذي
فقد قوامه المادي واستحال الى روح !..

هي أصوات لونية لا تعترف إلا بحركتها الذاتية لانها باب تفتحه انتباهة الروح
على ما لا يمكن نواله ..

هي دورة أفلاك صغيرة ، ترتعش بالوان من نثار الدجوم .. وهي في النهاية
منافسة مع الزمن لاقتناص لحظاته الصراعية مع جنون الحب لكسب ضوئهما
في الماء !..

إنها تنشي بفوضاها الحوارية مع الرذاذ اللوني الناعم والخطوط المطواعة
وإشارات الداخل ، ولانها كذلك ، فهي لا تعترف بالظاهر المُنظَّم ولا بالباطن المُنظَّم ،
بل تنتشر على مساحة الوجود مثل حبات البلور ، فتحيله الى سحابة أقمار .
هي في جوهرها تدفق مستطاب لكنه تام في ذاته ، لان الجُعد الخفي الذي يغلف
كل لوحة ، هو الذي يقودنا الى أيما زمان أو مكان ، ولن يكون هذا في نهاية المطاف
إلا ذاكرة نادرة قد تستفيض بالكشف حد إنارة الاعماق ، إلا انها في ذات الوقت ،
لا تميز عن موقفها إزاء العالم ، إلا برفة من جناح فراشة الروح وهي تجتزيء
من مساحة اللوحة البيضاء ، ما تستطيع أن تحوِّله الى طاقة الرسم على الماء !!

حين يبدع الفنان موته الخاص . .

وشاح أزرق . كان يلف جسد تلك الليلة الساكنة الغافلة السادرة التي كانت تراتيل أنفاسها تسري بين سهيل موت . سير معلى ولعبة صمت قيل انه يسبق العاصمة .

غلالة زرقاء بسعة الشمس التي غابت في مساء ذلك اليوم الكئيب دونما أية إشارة تنبؤنا بساعة الرحيل . فيما كنا نبحث في الفجر عن لؤلؤة مضاعة سقطت في بحر مسجور فلم يعد في الوسع أن تستعاد .
ولكن . أويمكن أن نكون أغرأراً لننشب في تلابيب الموت أطفالنا ونحن نصرخ في وجهه قائلين :

أوما كفك إيفالا في تدمير حديقة أحبتنا .
لا سبيل الى احتقار الألم إلا بالعتالي عليه . لان الألم وحده بخلق مشابهة بين حدين لا يصلحان كما هما إلا بالتناقض ومن هذه المفارقة تنشأ المعجزة في احتمال الحياة .

ولكن . أويمكن أن نفصل بين اللؤلؤة وضوئها الباهر . وإلا ما كانت الحبيبة الشهيدة ليلى حبة تتلألا في أبهاء نفوسنا ، مثل نارة قصية ما فتأت تتلألأ في الذاكرة حتى نهاية الزمان . هكذا إن يبدع الفنان موته الخاص وهو يمضي في تلوين كفه بالأبيض والأحمر كيلا يموت مع ذاكره ، وإنما ليموت محفوفاً بموسيقى روحه الصادحة . وهو يحمل تلك الجنازة العبقريّة التي جعلت من الموت زفافاً للأضداد وهي تقضي نحو مآتيها . هكذا يخرج الأمر على طاعة الريشة التي حاولت أن ترسم الحلم بلمسات الهواء المضيء . غير آبه ما استقرت إلا على مشهد بيت يحترق وفتاة نائمة في ناووسها الجنائزي كعروس الأنهار وهي تحلم بالفرح الأبدي .
الجسد والنار إنهما حدا هذه المعادلة الناقصة فكيف لفعل القتل الحضاري أن يجمعهما في حدين أصبحا قدر شعوب تذبح اليوم جماعياً فيما يكون مطلع السعي باتجاه التراجيديا العظيمة لبني الإنسان في ظل النظام العالمي الجديد ،

ترى من يمنح ثوق هذه الروح الجميلة رغبة الفرار من قفصها الدنيوي ، إلا لتقايض بشفاة استشهاده ارواح الملايين من أبناء وطنها ، فتتظفر في النهاية بجوهرة الجمال الإلهي .

وحين نستطيع من غيبة الحلم مرة بعد أخرى ، نجد اننا ما زلنا نبدى ونعيد ذات السؤال الأزلي : لماذا يقترن الموت بعقوبة الفن ؟؟ هذا السؤال الطفل المحكوم بنمو دائري والشبيه بنافورة . الممهور منذ الخط المفوي الاول بارتعاشة هوى غامض وود مقيم . كل هذا يجعلني ألوذ حين ألتقيه ، بسؤال أشد غموضاً من سابقه . سؤال يختلط فيه الظلال ، ظل العاشق ، وظل قاطع الطريق ، وهكذا تذهب أيام حياتنا سدى في الوقوف بين سواد السواد وبياض البياض ، في مفترق الابدوس والياسمين . حيث يتجلى الوجه الأنصع لجوهرة القلب ، ويتحلق الشعراء والفنانون حولها وهم يتسولون في نهايات ليلهم ذاك ، خسارة جميلة بأون الى ظلال ذكرها بعد نهار مترع بالصراع والاحتراب .

بون شك ، لا يمكن لازمنة الفنان أن توصف إلا بأنها سنوات الخلق والإبداع وإبداع الأمانات للأجيال الآتية . وما كانت الفنانة الراحلة لتتحدث عن الانسجام الأزلي بين الشكل والمضمون في لوحاتها . إلا لتفصح عن إيمانها الثابت بالتوازن كروية تامة للحياة ، فيما لم تكن الحياة في توجهات احساسها الفني ، إلا لوحة هائلة من الجمع بين الاضداد .

الحقائق في مقابل الرؤى والأحلام . والمشاريع في مقابل القصائد والالوان واللوعات والنموذج والضحكات . فلقد عاشت مجد الفن بكل تفاصيل تاريخه الذي تحدد في كل مدة زمنية بالتباين بين ما كان عليه وما صار إليه . وعملت بكل طاقتها في اعلاء حركة التشكيل بدءاً بالمتحف الوطني للفن الحديث مروراً بالتأسيس الاول لقاعة الرواق . وبالتأسيس الثاني لقاعة الرشيد وبالتأسيس الثالث لقاعة بغداد حتى انتهت الرحلة في محطاتها الاخيرة بمركز صدام للفنون .

ثمة فنانون يبدعون طفولات حب تليق بلوحاتهم ، وثمة آخرون يبدعون لوحات تليق بطفولات حبهم . وما كانت الشهيدة ليلى إلا من هؤلاء وأولئك . فإذا كنا نعبد استذكارها في هذه الأمسية ، ونحن على موعد موعود مع الاسى والاحزان . فذلك يعني باننا ما زلنا نحترف النسيان فلا نذكر الاحياء إلا بعد الرحيل ، واعذروني أيها الاحبة ، إذا قلت بأن هذا الشيء الجارح ، هو نقيصتنا الكبرى على الاطلاق .

الفنانه سهام السعوي

في بستان الخزف

انفتحت أبواب البستان الزرقاء الخضراء الوردية المشفولة بالحب وبالمواعيد
لنستأنف فيها حواراتنا القديمة مع الليل وأنشودة الذهب .. فمن هذه الابواب
المشرعة على الحياة ، جاء السلام المتوج بقبته التركوازية وهو يهبط على القلب
كبرد الراحة الذي استشعره « أبو العتاهية » حينما كان يرتل أشعاره عند بوابة
الليل المسكون بالعشق وباللوعات .

أمس انفتحت أبواب البستان التي تضم في قلبها دارة صغيرة تحتفظ بنداات
قلبية ، وبعض اللوحات لفنانين أعرفهم كما أعرف أنا ملي ولون عيني .
وما كنت لأصدق نظري ، لولا اني رأيتهما رأي العين في المرأة ، وعلى صفحة
ماء سماوي شفيف .. ولكن « سهام » شاعرة الخزف ، سرعان ما أيقظتني من هذه
النشوة الزمنية ، لتحرك بأناملها مياه بحيرتي الساكنة في الأعماق .
روح مرادفة للحياة قلت ، هي التي تحيا هنا .. ولشد ما تغريني مثل هذه
المعاينة الطفولية الحلوة ، فأود أن أنثج مثلها بالزرقة الشذرية وبعض معادلات تخرج
الطين من عزلته الأبدية لتجمل منه قصائد غزل تعلق على الجدران ، وتتحرك معنا
موسيقياً بمعايل ما يتحرك هذا الداخل الذي يسمونه « القلب » ..

وإذا كنا نحتاج الى شيء نعرف بواسطته هذا الفن العريق الجديد ، فلا بد لنا
من القول ، بأنه لون من ألوان المغامرة التي تدني خدعا لآلف قبلة من قبيلات شفاء
اللهيب ، ويرتجف قلب الخزاف ألف مرة قبل أن يراها حارة مفعمة بالهوى ، مضمخة
بالمعاودة الصافية ، وهي تغادر النار كخيز التودر . في عملية الخزف هذه ، وأنا
لا أريد هنا أن أكتب علماً ، تتجمع دينامية هائلة ، لتخلق فن المصادفة .. شيء
يشبه الولادة المتفجرة التي تفتقر للكثير من ضبط النفس والمراجعة الأكيدة .. وهي
بعد ، نوع من التوتر العنيف والغريزة الفطرية ، ورجع الذاكرة السلاية ، تزينها
في الخاتمة قدرة تمبيرية ، تأخذ « سهام » الفنانة والإنسانة والمرأة الجذلة أبداً ،
نصيبتها الأوفى منها .

وما أسمعنا حينما نراها ونحن مبهورين بمراثيها ، مأخوئين بتشكيلاتها ،

منتمشين باريح توابها التراثي العميق .. هذا التراب الذي يهدد « الكومبيوتر »
بسلينا إياها : مذاقات فطرية ، ورائحة تراثية ، لا لشيء إلا لأن رذاذاً عطرياً يعلق
بأهدابنا ، ويمس شفاهنا ، وينقل إلينا نبذات الأسلاف ، وربما نبض دمائهم
التي أبداً ما شاخت .. ولهذا ، فقد قلت لسهام في ذلك المساء ، إنك بعثل هذا
المعمل ، تقتلين فراخ الجدران المراقية ، وتحيين الرؤية الميتة ، في النواظر ، وتيقظين
غريزة اللون في النفس التي أصابها النضويمع طول ما استنفدت ذاتها في مراشفة
منجزات العصر . فما خلق هذا اللون الحي من ألوان الفن ، إلا ليذكر عيوننا
بان الحياة جديرة بأن تماش ، وبأن شجرته التي تمد جذورها عميقاً في سهوب
مستوطنات ما قبل التاريخ الرافدينية ، هي شجرة الحياة ذاتها التي نتعلق بها
ونحتفي .

غير أن أبواب البستان ، تنفتح تلقائياً مع ندى الفجر حينما الشمس غافية ،
والقمر في محيط الليل مُغيّب ، ولكن القلب ما زال ينبض ساهراً وكأنه يخترق سلف
تلك الظلمات بأشعاره العشقية ، كفارس مقوار من فوارس العصور .
ألا فلتظل ساهراً أيها القلب ، ما دمت قد عبيت كل هذا الصمت وأنت تقني
في هدأة الليل ليلاك .. ما دمت تلمس أوراق هذه الشجرة الأسطورية التي تعيش
في ظلال سحرها المقيم ، وأنت ساكن تلتقط بكل احساسك المتفتح تلك الموسيقى
الاثيرية الآتية من نواخير المياه الجميلة ..

زرقة تنفتح في قلب الليل من فيروز الجوامع ، وليلاق الحداق ، وشذر الأصابع
الوردية ، ونار التناير .. فغداً ستقول شيئاً تذروه رياح النسيان ، أو تكتب همسة ما
ان تلتقطها نظرات العشاق حتى ترتشفها من صفحة الورق الغيمي :
ألا ان شمساً صغيرة تبرز من قلب هذه البستان ، وان شجرة الأساطير تسقط
أوراقاً من الخزف هنا في هذا المعرض .

من عذرية الصلصال الى حكمة الموت

إذا كان للزمن أن ينفرد بأحلامنا الجميلة فيبيدها أو يذيبها
في زرقاء مياهه العميقة ، فذلك لأنه يحمل وجهين ، أحدهما يهب
لنور أمان ، والثاني يسلبنا ما امتلكناه .. وبين هذا وذاك ، تنتشر
موجات الأعمار من مركز الألفة الإنسانية لتصل الى نهايات
العالم .

لا شيء كالصمت قادر على خلق شعور بالفراغ اللامتناهي ، غير أن القادر
على خلق الشعور المماكس هو الفن ، لأنه يضيف على المكان لوناً من ألوان الصوت
المجسد ، ويمدنا بقدرات الذاكرة الخفية التي ترفض أن يبقى باب المكان الأثير
مغلقاً ، كما ترفض أن يختم بختم النسيان .

وهكذا ، تستمريرة الفن فينا بلا نهاية ، لأن إيقاع الحياة الإنسانية وهو أيقاع
بالغ القدم ، يلقي من خلال الحلم كل غياب ، فيما يبقى (البستان) مشرع
الأبواب ، حفي بكل من تحمله أقدامه الى (بيت الفن) .. العش والملاذ النهائي
الذي التحم بحكمة الموت .

هناك شيدت (سهام السعودي) الفنانة والإنسانة آخر أحلامها الجميلة .
وما كنا ندري ، ونحن نراها تحمل كل هذا القدر الهائل من هموم الفن والحياة ، وهي
تنقل أدواتها من مكان قريب الى مكان آخر أبعد وأعمق إيفالاً في الخضرة والاختلاء
والتوحد ، إلا ويخالجنا شعور من سيشارك يوماً ما في احتفالية الخزف وأمومة
الفضار ومتمعة الشعور بوحدة الوجود . وهكذا أتيج للفنانة أن تضاعف من وتأثر
إنتاجها الغزير ، كما استطاعت في الوقت نفسه أن تؤجل كل أفراحها الدنيوية
الصغيرة الى أجل غير مسمى ، وتنصرف للفن بكل طاقتها ، متجاوزة بذلك ، بداياتها
السبعينية التي قطعت فيها كل صلة بماضي الخزف الموصل بالحياة اليومية ،
منتشرة على رحيب الصدر الانثوي الجميل الذي كان ينداح تحت يديها ويتكور
ويتلوى كالوجة الملونة في قلب المحيط . ومن هناك ، بدأت البوادر الاولى لفنها

الجداري الذي اتسعت مساحاته مع الزمن وتطورت لغته التشكيلية لينمو ويمتد على مهاد الطين الرافديني العريق مثل نبات الأساطير ... وبين فكرة وأخرى تنشأ فكرة تالفة لا تتسع لها المساحة المعلقة فتختفي بدلا منها استقصاءات جديدة للرموز والدلالات وهي تتواتر بشكل مستمر: فولكلورية .. أسطورية .. ثم إشارية لا تفسر إلا ذاتها ، قد تنشأ تلقائياً في الاحيان ، فتمنح المشهد الشكلي عفوية محبة لا يستطيع استيعابها إلا فن الخزف وحده ، وقد تنشأ على وفق تصميم مرسوم في المخيلة ، إلا انها تبدو وكأنها قد استغنت عن ممكنات التجريد التي سادت ساحة التشكيل العراقي منذ مطلع الستينات ، لتبني عالمها الخاص الذي يحمل سمات شخصيتها الواضحة وهي تحكم الصلة بين لغة رمزية ، وأخرى مشهودة مقروءة منارة بخصوصيتها العراقية الأصيلة ، هناك ، في أعماق الظل الغيروي الأزرق المخضر ، كانت الألوان تنسكب من منابعها بين ملفتات الدوالي وعذوق التمر وبسفات الخيل لتترسب على الطين العذري الرطيب مرة وأخرى وثالثة .. عمليات ابداع قد تلغى الفتها بالأشياء وتبدأ بالتجرد من قوالبها الشكلانية المعروفة لتصبح قيمة بذاتها ، إلا انها في النهاية تشكل وهدة الخزف الجميل التي يقع فيها الخزاف في مبتدى مسيرة حياته الفنية ، غير ان النتائج حين تبلغ حداً من البساطة والعفوية لا يسمح لها بالذهاب الى أبعد من ذلك ، تعود مرة أخرى لبتجذر في اللاوعي ، وتمنح الفنان قدرات الإيحاء بما لا يمكن أن يناله وصف ، وهي مرحلة البلوغ الى جوهر الخطاب الفني اجمالاً .

من هذه النقطة ، بدأ تحرك الفنانة الراحلة الى أزمة أخرى ، بل الى مختلف مستويات الحلم والذاكرة . وحين لم تكن رحلة الجداريات قد استوفت كامل طاقتها التعبيرية أو بلغت أوج عنفوانها الفني ، بدأت الجرار الفخارية الكبيرة تمارس الظهور في أفق سنواتها الأخيرة بشكل لا يثير النظر بقدر ما يحرك الذاكرة السلالية المرتكسة في أعماق اللاشعور ، وهي عودة لا يمكن وصفها بالحنين الى الماضي ، بل بإيقاظ الاحاسيس الخاملة ، والتذكير بجماليات الصلصال المنسية ، والوصول بالمشاهد الى بالغ عذرية الطين ، وهو ما يمكن أن يحرر رؤيتنا الصورية الوحيدة الاتجاه الى العالم .

بكل حال ، قد يمنعنا تدخل العديد من الافكار عن الاستطراء في تحليل تلك الانساق الجديدة التي بدأت تظهر في أعمال الفنانة الراحلة ، وهو ما يحتاج الى دراسة علمية مستفيضة ليس لهذه الخاطرة بقدره الخوض فيها الآن ، لأن شرط الضرورة الذي يطمح اليه أي حكم أو رأي نقدي هو تصور حس مشترك وهو تصور

بسيط في الواقع ، إذ لا يمكن أن يتعلق الأمر بقدرة إعادة ترتيبه سيكولوجياً ، بل بالتأثير الناتج عن الحركة الحرة لقدرات النقد وهي تتملى تلك الأعمال وتتفعل بها .

وحده الفنان من يعرف ذلك من خلال تماثيل الحقيقة وفضيلة الفن التي يكون الاستشهاد في سبيلها نروة الجود ، وهو أقصى غاية الجود .. وما يمكن أن نقدمه اليوم من احترام لقدسية تلك السكينة الراضية المرضية ، هو أن نقف على مشارف ذكرائها خاشعين منصتين الى صوت الضمير الذي يهيب بنا ألا نتأسى بالذكريات حسب ، بل أن نبحت عما وراء عبوة الموت من أسباب حياة قد تقوينا الى التفكير بما يعيد (لعش الفن) سالف أيامه الجميلة ، ولعمري ، ان مثل هذا الموقف الاخلاقي سيجد تبريره المطلق في إحياء ذكرى فنانة عزيزة ، ستكون من شهود هذه التظاهرة الفنية الرائعة ، فيما لو صدقت النوايا وصحت التوقعات .

١٩٩٥

الاشياء وظلالها

فني معرض الفنان نزار سليم

تناثرت أعماله الفنية على دروب كثيرة ولكن بيته الصغير جمعها من الغربة ومن الأيام المولية ومن ممارسات الرؤية للأشياء ، وحين بدا له أن يقمها في معرض شخصي ، كانت الأمنية العزيرة قد تحققت لنزار الفنان ، ولم تكن بعيداً عنها حين عايش تلك الأعمال وعرفت كم من الجهد القلق المكدر كان يمارجها ، رغم أن الفنان كان يحاول جاهداً أن يصلها بتقاليد مدرسة « جماعة بغداد للفن الحديث » التي ظل وفيها لها كل الوفاء برغم أنها أصبحت تاريخاً ، وبرغم أن التاريخ لا يمكن إلا أن يكون ملهماً في الفن ، وبأن الجماعة فتحت باب التبصير أمام الفن العراقي لياخذ مداه الكلي خلال تيارات العصر ، دون أن يفقد ارتباطه الروحي بالينابيع الاصلية لموحياته الحضارية .

وهكذا بقي نزار يعمل ، وهو يجمع في يد واحدة خيوط التعبير عن الدواخل

واليوميات بالكتابة تارة وبالرسم تارة وبالكاريكاتير تارة أخرى ، وصار هذا الحصيل الشامل معرضاً يحمل إمكانات البحث في الواقع وفي اليومي ما يمكن أن يعتبر إبداعاً بخاتمة المعالجات لحياة القرية ، والوسط الشعبي في الفن العراقي . ومع ان النظرة العابرة لا يمكن أن تستقصي كل أبعاد هذه الأعمال كما انها لا تستطيع أن تقع على حرارة الاخلاص التي تشع منها ، إلا انها تستطيع أن تؤكد حقيقة واحدة وهي ان الفنان لم يبتعد عن منظوره الروحي ، ولا نوازعه الإنسانية الصافية ، بل أراد التعبير عنهما بقدر وافٍ من المشاعر الطازجة ، وقدر أوفى من القلق والاضطراب .

وهذا هو نزار سليم الفنان اليوم ، وربما يكون في المستقبل القريب قد تجاوز موقعه الحالي ، ليبحت بأناة وعمق وتمهل عن الأشياء وهي بعيدة عن مساقط الأضواء ..

١٩٨٠

يحمل الفنان وأمنيته الضائعة

وإذا كانت حيوات عشرات الفنانين الراحلين لم تأخذ سبيلها للتسجيل الصوري الحي أو حتى الصوتي الشائع ، فان المؤسسات الفنية قد سجلت على نفسها شهادة تقصير بحق الأحياء منهم على الأقل ، حين لم تستدرك حتى الآن خطأها الجسيم في هدر كل ذلك التاريخ الذاهب الى مقبرة النسيان ، بدءاً بحياة الفنان الرائد (أبي زيد) محمد صالح زكي وانتهاءً بالراحل الكبير فائق حسن ، مروراً بأسماء من نذكرهم بأسف ولوعة : عاصم حافظ وجواد سليم وعطا صبري وحافظ الدروبي وخالد الجادر وخالد الرحال وكاظم حيدر ونزار سليم وفجر عبو ويهجت عبوش وخليل الورد الى آخر القدر .

إن فناناً مدعواً للحياة من جديد في مدى الصورة المرئية والمسموعة ، سيعانق دون شك أفقين في آن واحد ، أفق الآخر وأفق هو بالذات ، فيما يصبح ساكناً لحيز حياتي جديد ، متخبطاً الأبعاد ، محرراً من القياس الذي تحتويه كل القياسات والمسافات ، ذلك لانه ينتقل إلينا ، ويديم حياته بيننا ، ويأتي شيئاً فشيئاً ليلتقي بنا دون أن يحجبه عامل الزمن أو يغيبه النسيان ، وهكذا يعيش تاريخنا الفني

المشترك ، كما لو كان نبضة حية في وحدة الوجود .

وإذا كنا ندرك الآن بأن منطق الحياة في هذا العصر ، أصبح يتخطانا ليس بالزمن وحده ، وإنما بكل التراكم الكمي لمبتدعات العلم والتكنولوجيا ، فإن قراءة سورة الفاتحة ، وإقامة الأريميتيات لم تعد قادرة على إحياء ذكر مَنْ تقام لأجلهم بحكم العادة ، كما أنها لن ترفع عنا طائلة الذنوب التي اجتاحت بحق مَنْ عاشوا بيننا دونما قدر من العناية والرعاية والتعاطف . ولو كان على الفنان الراحل أن يجرح احساسنا بلسان صمته الأبدى ، لاسمعنا مر العتاب على حياة قضاها بيننا فلم يجد فيها مستراحاً من صراع ، أو مزاحمة في رزق ، أو حسد على كسب أو وظيفة أو متاع .. وهي صورة تقلب النفاق الاجتماعي الى ما يشبه المساءلة عما يمكن أن يجابه به من رد أخلاقي تكفله القوانين وليس الاعراف .

ليس من شك بأننا هنا لا أحثكم للعاطفة بل للعقل المستنير الذي نظم المجتمعات الإنسانية الحديثة ومنح المبدعين فيها مراكز متميزة ، كما اني في الوقت نفسه ، لا أعمم الحالات على الوسط الفني برمته ، بل كل ما أفعله اني استنطق الوثائق (وأستعيذ بها من الجور على أحد) فأجد من الوقائع في يوميات غبرت عليها السنين ما يؤكد ذلك ويؤيده .

مثل هذه الظاهرة هي رواسب قديمة لا بد لها أن تدرس بعناية تامة ويروح علمية عالية ، ليصار في النهاية الى تشخيص أسبابها ومن ثم الى إزالة تلك الاسباب بتشريعات تنظم العلاقات وترعى الحقوق وتكفل الحد المناسب لحياة كريمة تحرر الفنان من مذلات السؤال والفاقة والعوز ، بعيداً من مزاجيات مَنْ لا زالوا يعيشون تحت خيمة القبيلة !

من غيض ذلك الفيض ، صورة صديقي الفنان عاطر الذكر نزار سليم . فقد عاش أيامه الاخيرة معتكفاً في داره وكان الاحالة على التقاعد هي احالة الى الموت والى الشطب من سجل الاحياء ، فلا صديق يزوره ، ولا دائرة معينة تساله وتشاغله أو تستدنيه ، ولا لجنة قائمة تذكره وتستدعيه ، ولا بطاقة لحظة أو معرض تصل إليه فتتعشه وتحييه ، وقد كان بالامس القريب راعياً جميعاً حينما كان يشغل منصب المدير العام لـ (مديرية الفنون العامة) .

لقد كان نزار ينتشر في مجتمع الفن كالارج الذائع من الورد الجوري ، مرحباً وفكاهة واصلاً وعملاً وقلباً مفعماً بالحب قد يتسع لكل الناس ولكنه لا يتسع لضغينة .. فأمين هو الآن وأمين هي تذكاراته الباقية بعد ان ملا الدنيا دعابة وأريحية ؟ بل أمين هو ذكره وقد كان يكتب ويرسم وينحت ويكرت ، وهو بين كل هذه

الفنون يداعب الرائع والغادي ، دون أن يضع حدوداً فاصلة بين الناس لأنه يحبهم جميعاً حتى الذين يختلفون معه بالرأي أو يختصمون .

وهكذا رحل نزار بصمت دون أن يدري به أحد بعد أن تقطع قلبه حسرات ، كنت استشف منها في حالات المكاشفة ما ينعى بها على آمنيات عزيزة لم تتحقق .
■ تمثال بالحجم الطبيعي ظل متشعاً يكفنه الجبسي الأبيض ، فيما كانت آمنياته أن يراه محققاً بالبرونز .

■ كتاب مخطوط عن (فن الكاريكاتير عبر العصور) ظل حبيس الأدراج ولم يسمعه الزمن بالفرصة المناسبة لمراجعته وإعداده للطبع .

■ مشروع متحف جواد .

■ مشروع إحياء فكرة النصب الرمزي للسجين السياسي المجهول . أفما كان بالإمكان أن يحتفظ له أرشيف الفن كما يحتفظ للراحلين من أمثاله ، بشرط فديو أو فيلم سينمائي يسجلان جانباً من حياته ويوثقان النابه من أعماله في حقول الإبداع الأخرى ، أو أن العادة التي استحكمت فينا حتى صارت تقليداً هي ألا نسجل حيوات الفنانين إلا بعد أن يغادرونا دون عودة ؟

وهكذا تجري الأيام ، فلا يجد الياقون من رواد الفن ، وهم أقل من القليل ، إلا من ينعتهم بالخضرم ، ويطعن أجسادهم وأرواحهم سيان بلدغة القلم أو بحد اللسان ، ويتنا نتسائل ، ونحن في المنعطف الأخير للقرن العشرين أو ما أن لهذا الليل أن ينجلي عن صبح نفاذ فيه هذه المواقع المتخلفة من حياتنا الثقافية .
وان يصبح الفن موقع تشريف لا سوق مهانة ؟ وإذا كان للكلمة الطيبة أن تمنح شيئاً في هذا المجال ، فإنها ستفقد صدقها ومعناها إذا كانت دون رصيد من امتياز مادي يؤمن للفنان الحد المناسب من مستويات العيش الكريم الذي يدفع عنه غائلة العوز ، ويجنبه الانزلاق في مهاوي العمل الفني المسف .

ولعل ذلك ، سينسحب على الجانب الثقافي والفكري والفني الذي يحيط بحيات الفنان ، ويمنحه قوة الإشعاع والتأثير ، كما يؤكد وجوده الفاعل في إطار الحركة الإبداعية .. حينما يقدمه للأجيال الآتية ، صورة حية ونهجاً واضحاً ومثالاً جميلاً .

١٩٩٣/١/٣

رشته من عطور الذكري

على قبر نزار سليم

هذا ليس رثاء بل تأسيًا واعتابًا ، فلقد طالما رثينا أنفسنا أحياء حين لم تقترب منها حتى الدرجة القصوى من الحب والمأطفة الإنسانية .. ويكينا أنفسنا وعليها ، حين لم نجد من يبكي علينا إلا بعد مقاديرة الدنيا .

وهكذا ، كتبت أول الحاملين على كتاب المراثي ، وصانعي خيارات الحب بعد الموت ، ومصنفي الدموع الى قطرات ماء وعميق أسى .. لذلك ، فقد استجيت لخيار واحد ، هو ألا أرثي نزاراً في يوم تكراه ، ولا أحمله من سكون راحته الأبدية الى عالمنا هذا الذي لا يكتشف الحب فيه إلا وراء تراب المقابر ، ولا يُعثر على مآثر الأحياء إلا بعد ان يشدوا الرجال الى عالم الصمت الذي لا يبدي فيه الإنسان شيئاً ولا ييسد .. حيث لا يناله فخار الكلمات ولو كانت من ذهب ، ولا يحس بمأطفة فقدت نضارتها الإنسانية حين جاءت متأخرة .

وأنا في هذه اللحظة الاستذكارية أعيد عليكم ما رندته في أرمينية الراحل جواد ، حين قلت أن تكريم الأموات أصبح عادة ، ولقد تاصلت هذه العادة فأصبحت طقساً إجتماعياً استبدلنا فيه المواقع ما بين المقابر ومسكن الأحياء ، فجعلنا من أرض الصمت موضع إكبار وإجلال ، ومن أرض الأحياء حلبة صراع واحتراب . وهكذا تغيرت نظرياتنا في للزمن والحياة ، فصار على الأحياء أن يموتوا حتى يُصيحوا أفذاذاً ، وأن يعمتوا في البُعد والغياب حتى يصبحوا عباقرة تجتمع في دفاتر أياهم كل مآثر الرجال المقطام ، حين لا تجتمع فيهم بعض هذه الصفات وهم أحياء .

الذكريات هنا تصبح جميلة بل أجمل مما هي ، وكل علامات الضعف الإنساني ، تصبح شواهد قوة . وكل التفضات تختفي من السطح ليحل بديها الصفاء والنقاء ، وهذا وفاء للراجلين ما بعده وفاء ، ولكنه وأأسفاه جاء بعد فوات الألوان ، لأنه إنما انتزع منهم أحياء وألبسوه موتى من دون دم أو حساب لنفس . غير اني وبدت التذكير في هذه الأمسية بأننا ما زلنا نتمتع بقدر كبير من النسيان مثلما نملك الكثير من نرائمه ، حين ننسى من يجاورنا بالحب والمعايشة الصافية ، ولكننا نفعل عكس ذلك حين نجافي هذا الجار ولا نصافيه ، ونختصم معه

حتى على الرأي الآخر.

لعلني كنت أقف من هذا الحبيب الضائع نزار عكس هذا الموقف المجانف ، حين جاورته وعاشيته واقتسمت معه خبز المحبة سنين طويلة ، وعرفت من بعد كم هي خسارتي فيه . أولنقل خسارتنا فيه ، فناداً وإنساناً وصديقاً كريماً .
لقد كان نزار يحمل مشروعاً كبيراً للحب ، ولكنه أخفق في إبلاغه الى نهاية الطريق .. فقد توقف قلبه المتعب عن الوجيب في يوم لا لون له ولا صفات ، وكما الفاجعة المذهلة تكون ، توقفت ضحكاته الساخرة من مرارة الدنيا ، وكأنه أثر أن يستريح من كثافة ما رأى وما سمع وما تحقّل . ثم ترك على صفحة الحياة شيئاً كثيراً من معانياته الشخصية وتباريحه الفنية ، كتابة ورسماً ونحتاً وكاريكاتوراً ، كان علينا أن نسمده في التذكير بها في حياته ، ولا نحملنا عادة الموت اللثيمة على كشفها واطرائها بعد رحيله !

هي أمنية أن نقرأ (ملفاً) عن فنان ما زال يسعى بيننا ويعيش . أمنية أن نعاوده بزهرة حب ، أو تحية ودا . ان نبعث إليه يكتاب شعر أو شريط موسيقى أو كلمة طيبة على أسلاك هاتف . أن نقول له من وراء سياج حديقة منزله :
أيها الصديق لقد أسعدتنا بما أدرجت .

ولكن سرعان ما ننسى أننا على موعد مع الوفاء ، وننسى الحديقة وسياجها ، كما ننسى ان وراء هذا السياج وجهاً حبيباً ما زال يتلف للقينا .

لقد ظل نزار طوال حياته يُطارِد فراشة الأمل الملونة ، ولكنه سقط صريعاً بصمت دون أن يلاحظه أيّاً منا ، لأننا ما زلنا نشارك في هذا (الماراثون) المجيب دون أن ننظر الى من حولنا من الراكضين ، كما لا نرى مَنْ يسقط بجانبنا من الأصدقاء ، لأن الطريق لم يكن بحال ، هذا المفروش بالأسفلت ، ولكنه ذاك المحفور في أعماق الذات !

واعتذروني أيها الأصدقاء عما أسلفت من قول مزجته بمرارة الحزن وتائب الضمير ، فأنتم تعرفون حدود هذه الذكرى تماماً مثلي ، وسوف لن آتي بجديد إذا قلت ان هذا الفنان كان مشروعاً كبيراً للعمل والأمل وتجاريب الفن ، ولكنه لم يتوقف عن النبض في شرايين حياته ، بل ظل ممتداً في الزمان والمكان والأعصاب والدسوخ ، وأبدأ لا يمكن فصله عنها جميعاً ، فإذا كان جواد علامةً في تاريخنا المكتوب والمقروء والمسموع ، فان نزاراً سيظل كذلك ، وسيُدرس في حدود تاريخه الذي كتبه بيده ، حضوراً متميزاً لجيل من الفنانين ، كان يمتلك أكثر من خبرة ، ويزرع في أكثر من حقل ، ويعطي أكثر مما يأخذ .

رفيف أجنة الملائكة . .

بين الظل والضوء ، مسافة تستطيع أن تخفي كل الوجوه ، إلا وجه من حبيب ،
فقد جلّت ذاكرة الوفاء أن تكون وعاء للنسيان .

وشاح أزرق بسمة الشمس التي أذنت بمغيب يشبه غياب الروح ، فيما كنت
استقبل الليل مستغرقاً في البحث عن ماسة عيقرية الإشعاع ، سقطت للتو في نهر
الزمان ، فلم يعد في الوسع أن تُستعاد .

وبقي هذا المذاب للجوج يخترق النفس ، موصولا بلحظات اللقاء الأخير
في معرض من معارض الفن ببغداد ، تلك اللحظات الحميمة التي ما كنت لاستذكراها
لولا أن من أيقظها من غفلاتها هو الصفي الحبيب جيرا ابراهيم/جيرا ، ذلك العزيز
الاثير الذي غاب عنا وارتحل بصمت ، ملفوفاً بناصع من حرير أعماله ، موشحاً
بجليل آثاره ونقي أفكاره .

وهكذا خرج الامر على طاعة الريشة التي كانت تخفق على مهاد بياضها الملون
كل فراشات اليقظة والاحلام ، وسكن في موهن من ذلك الليل الاليل ، ينبوع الكلمات
والصور والالوان والذكريات ، وتناهى الى غيمة تسكن السماء ولا تجود بدمع
ولا مطر ... ولأن كلماتي لم تعد قادرة على أن تتزع حروفها بكل ذلك الدفق العصفوف
من الحب القاهر المقهور ، صمّت هي الأخرى أمام عظموت الموت الذي هو إيهام
للنفس بكل شيء إلاه ...

النفس هي إمتداد .. الحياة هي أمتداد .. شهادات لا يأخذ المبدعون منها
إلا بياض أكفانهم ، فيما تنتهي الرحلة الأبدية الى حالة من غياب عن الأنظار ،
وحضور دائم في مرايا القلوب ، وتخطاير لا يملكه سوى الفن الذي وهبه الله لنا ليمنع
عنا الموت من الحقيقة .

ساعة إثر ساعة ، وكان الزمن أوراق خريف تساقط من شجرة الليل ، حين تضيق
الدائرة بساكنها الأخير ، فينطلق محرراً من كل القياسات والأبعاد والمسافات ،
متجهاً الى ذلك الاثير الكوني الذي أنيطت بالروح مهمة ارتياده ، حيث ينتمي الذهاب
الى قدرة قادرة لا نستطيع العثور عليها إلا في تجربة الثابت والمتحول من آثاره ..
عندئذٍ ، سنقف خاشعين في حفرة التأمل والغياب ، لنجد بأن من ارتحل قد آب إلينا
من القصي القصي البعيد ، من حدائق البهجة الإلهية ، ليلتقي بنا ، ربما في شفيف

حلم عابر ، أو حافات إغفاءة موشكة على الرحيل ، وربما في صورة أولوحة
أو قصيدة أو صفحات كتاب خطته يد كريمة ، أراقت دفقاً من أنوار الحب
في سطوره .. حينذاك ، ندرك بأن القبة التي تكورت على ذاتها قد ضمت روحاً هيولية
كانت تقاسمنا الضوء والشوق والهوى المقيم وكل تبايرح الدنيا ومسراتها ..
ويبقى السؤال معلقاً حتى آخر الزمان ، بين أرض لا تجيب ، وسما لا تحير
جواباً : ترى مَنْ هو الذاهب الى هناك ، وَمَنْ هو القائم من هناك ؟...

كاظم حيدر . . إضاءة العالم المنظور

عام ١٩٥٤ ، أخصه بذكر أثير ، لا لأنه اقترن بحادث سعيد ، بل لأنه كان عام
انتساب الجيل الثالث من الفنانين التشكيليين الى معهد الفنون الجميلة ، وهو
الجيل الواهب الموهوب الذي طبع الحركة التشكيلية بسماته المتميزة الخاصة .
رجعة فيلمية الى ذلك العام تذكرنا بقصة :
فقد كان اقبال الطلبة على فرع الرسم يومذاك استثنائياً ، ولم تعد حاملات
اللوحات ، تكفي أولئك الطلبة الذين تدفقوا على المعهد في تلك السنة الدراسية ،
إلا أن هذه الحالة ، أصبحت في النهاية ، سبباً لاعتذار الفنان عطا صبري عن قبول
طالب الفن كاظم حيدر في الصف ، لأنه ظل دون حاملة لوحات ..
غير أن الشاب الذي كان يحمل بين جانبيه موهبة فنان ، وطموح رجل مثقف ،
لم يستسلم أمام هذه الصدمة ، بل قابلها بشجاعة وتصميم ، كما لم يجعل
من أساليب الاستعطف التي كان يتخذها الطلبة سبيلاً الى قلوب أساتذتهم في مثل
هذه الأحوال وسيلة لهفد ، بل عالج الأمر بشكل مختلف تماماً . فقد غاب عن المعهد
ساعات ثم عاد إليه وهو يحمل مفاجأة : أنهلت أقرانه وزملاءه وأضحكتهم في آن
واحد . لقد كان يحمل على كتفه حاملة لوحاته الخاصة التي جاء بها ماشياً من داره
في « الفضل » الى المعهد في « الكسرة » وديعة من ودائع الحب ، هي التي ما زلت
أحتفظ بها لهذا الصديق الأثير ، ومعمرة إذا كنت أحسب أن الود الخالص يمكن
أن يدخل في صفحات تاريخ الفن دون أن يحدث فيها خفشاً يؤذي تقليديتها

أو يخرجها من إطارات رسميتها .

غير اني على يقين ثابت بأن كاظم حيدر ، الفنان والإنسان ، يمكن أن يترك في ذات أي من معارفه وأصدقائه وأصفيائه أثراً لا ينسى ، وهذا الأثر في اعتقادي ، لا يمكن أن ينفصل عن تاريخ الفن ذاته ، إذا استطعنا أن ندلل على التواضع القائم بين التاريخ الشخصي للفنان ، وبين آثاره الإبداعية التي تؤلف فصول أيامه وأعماله معاً .

وعلى مراكز الستين التي امتدت منذ الخمسينات ، تعود الفنان أن يلتقي بمفاجأة ، في كل معرض فن ، نمجب بها وننتدر بذكرها طويلاً . فقد كان يعشق مكاييد الاساليب التقليدية في الفن ، وقد يُناكد ما تواضع عليه الفنانون من قوالب تشكيلية مألوفة .

في معرض المنصور (الأول) عام ١٩٥٧ ، قُدم لوحة « حاملة المفزل » ، ولولعه بالأغراب ، علّق بخيط حرييري يبدأ من أصبع الفتاة في اللوحة ، مفزلاً حقيقياً مما تستعمله المرأة البغدادية في غزل خيوط الحرير « القز » لنسيج « الفوط » ! وفي معرض المنصور « الثاني عام ١٩٥٨ » قُدم لوحة « الحمال » المشهورة ، وحين أراد التعبير عن معاناة ذلك الحمال الذي ينوء بحمله الثقيل ، لم يعلم وسيلة للوصول الى مبتغاه ، فقد أكمل لوحته الفنية بلصق قطعة مناسبة من خشب التوت على ظهره ، وخالف بذلك ، الاساليب الاتباعية ، قبل ان تدهمنا موجات التجريد بسنوات ! هكذا ، يبقى الفنان كاظم حيدر في حياتنا الفنية : في أذهاننا وفي دفاتر مذكراتنا ، بل في توارخنا المعيشة والمكتوبة ، مكتشفاً ورائداً من رواد الفن العراقي الحديث . وقد لا ينضب فن هذا الرجل الكبير الذي حقق « ملحمة الشهيد » وساهم مساهمة مغنية في حركة التنوير الفني بالمراق : أستاذاً وفناناً وباحثاً ومبتدع ديكورات مسرحية ، ما دام يخطر بيننا بعافية ، ويعود إلينا من رحلة المرض الشاقة ، وهو في صحة ، نرجو ، مبتهلين الى الله ، أن يتوجهها بالاكتمال !..

١٩٨٣

فلسطيني يحب الملوية

« فلسطيني » الذي أقلق العالم بغرائبيته وأسلوبه الثوري في الاخراج السينمائي .. لم يكن يخطر ببالي أن أكتب عنه خاطرة هذا اليوم برغم شغفه بالفن التشكيلي ، وبرغم كونه يقتني عدداً من أعمال الفنان العراقي المقيم في روما : علي الجابري .. وانه لا يزور معرضه يوماً إلا ويصحب بواحدة من لوحاته فيضمها الى مجموعته الفنية الضخمة . كما انه في الوقت نفسه يحتفظ بلوحة واحدة من الاعمال المبكرة للفنان محمد علي شاكر .. حينما كان طالباً في أكاديمية روما للفن ..

غير ان هذا الجانب الآخر من اهتمامات السينمائي العالمي الكبير ، قد أثار اهتمامي أنا أيضاً ، حد التوصل الى ربط أعماله السينمائية ذات الطابع « الكولاجي » التلصقي باللوحات الفنية التي تعتمد القطع والتلصيق منهجاً وأسلوباً .

وحيث وصفه النقاد بأنه مخرج المستقبل ، لم يكن ذلك من قبيل المبالغة ، بل لانه استخدم في أفلامه اللقطات المتنافرة ، المتناقضة ، الصارخة ، دون أن يكون ثمة ربط فكري بينها ، فقد كان يكتفي بالرباط الشعوري وحده داعياً لحمل المشاهد الى الدخول في تورية سينمائية ، لا تقوئه إلا الى الشعور العميق بالكره أو الغيظ أو الإحساس بالانفعال الحاد .

هي الصدف وحدها التي جمعتني به في ستوديو فنان إيطالي كانت لوحاته للصور الشخصية مذهلة بتوازيها مع لوحات عصر النهضة ولكن بنفحة من روح هذا العصر .

في هذا الاستوديو الصغير الذي يمثل نبضة من نبضات قلب روما القديمة ، قدمني إليه صديقي الفنان علي الجابري ، وحين وضعت يدي في يده ، لم أشعر بأن الرجل يلتقيني أول مرة ، فقد خيل لي اني أعرفه تماماً كما لو كنت قد فارقته بالأمس القريب .

ودار حديث ، ثم تقاطعت أسئلة باجوبة ، حينئذ فكرت ، وأنا أحمل معي تذكارات من العراق ، أن أريه جانباً من صور هذا الوطن البعيد الذي نتحدث عنه .. وحين نظر إليها ، بهرته صورتان ، أولاهما لملوية سامراء والثانية لغروب على دجلة .

فقال مازحاً : هل تبيعونا هذا الاثر العجيب ؟
قلت : أعلى مذهب الامريكان الذين أرادوا أن يشتروا منكم الملعب الروماني
الشهير « الكولسيوم » - مع الفارق الكبير بين الرمزين التاريخيين ؟ لقد كانت
المنارة الملوية صوتاً للهدى ودين الحق ، بينما كان الكولسيوم مجزرة آدمية
يستخدمها الاستقراطيون في روما لمشاهدة صراع الانميين العزل مع الأسود
الجائعة ! -

قال ضاحكاً : وكيف عرفت ذلك ؟
قلت : من الصحافة والتاريخ .. وأضيف على ذلك بانني ما زلت أذكر بعض
ما قلته في واحد من أفلامك :
« كل فيلم من أفلامي هو عملية انتقام وتححرر .. في ساتيريكون تحورت
من أعباء الرومان .. في روما انتقمتم من عاصمة بلادي القبيحة .. » .
فهل تريد الانتقام من روما « الرومانية » بنقل هذا الاثر العربي الخالد إليها ؟
قال : إن هذا الاثر يثير اعجابي ..

قلت : ما دام اعجابك به قد بلغ هذا الحد ، أفلا يفريك ذلك بالرحيل
الى العراق ، لعله يمنحك أفكاراً جديدة لإبداع فيلم آخر غير فيلم « ألف ليلة وليلة »
الذي أنجزته « خيالياً » عن بغداد الرشيد ، وصار الإيطاليون يعرفونها « خيالياً »
عن طريق هذا الفيلم ؟

قال : أتمنى ذلك باخلاص ..
وودعته بعد ان أهديت له الصور ، بأمل لقاء ، لا ندري ربما في روما أو بغداد
أو في فيلم من أفلامه الرهيبة التي نقرأ عنها ولا نراها !

١٩٨٣

قوة الفن الخطري

الفنان الخطري ، هل له موقف ما من العالم ؟
هل يملك صوته الخاص أو لفته التعبيرية ، وهل يحاول من خلالهما تحديد موقفه أو موقعه في هذا الوجود ؟..

هذا الفنان البسيط المقهور ، يرى العالم من خلال منظوره الخاص ، وقد تلتبس عليه الرؤية إذا ما وجد أن وسائله التعبيرية لا تمنحه قدرة الوصول الى المقاييس الجمالية التقليدية المعروفة . فهل يحزن لهذه النتيجة أم أنه ، داخلياً لا يريد أن يكون أسيراً لها ؟.. أم أن اللعبة لا يعرفها أصلاً ، وهو بالنتيجة لا يعرف أصولها . وهكذا يلتقي مع كل الفنون المعفوية التي يبدعها الإنسان اعتباراً من فنون البدائيين حتى عفويات الفن الطفولي .. ولكننا ، باستخدام الخيال ، نستطيع أن نكون في ألفة عاطفية مع الأعمال التي ينجزها الخطريون ، فالامتثال الهادئ لمخلوقاتهم الطيبة المستكنة ، ستقودنا الى ينابيع أحلامهم .. فيها أيها المشاهد ، أنظر فقط ، وكى لا تبعد ذلك السحر الذي ينتشر كالفرح حول هذه العذرية ، اكتف بالتأمل في هذا الشيء المختل النسب ، الصغير الكبير ، الخارج على المقاييس الجمالية .. البعيد والمباشر معاً ، ثم انتقل معه الى عالم آخر هو غير عالم الجماليين .. إنك بذلك فقط ، سترى كيف تكون الأيدي هي اللغة الكاملة بكل أصواتها ، وأن العيون تضيء بنور داخلي ، والشفاه تخاطب على البعد أناساً غير منظورين ، وأن الإبحار عبر هذه المخلوقات غير مأمون لمن يركب مركب الناقدين . ولهذا يغدو استذكار هذه العذريات أمراً على غاية من الصعوبة ، لأنها سرعان ما تغادر شبكية العين وتختفي في الداخل .

ثمّة خيط سري غير منظور يوصل ما بين هذا اللاء الوليد ، وبين الطفولة التي ودعها كل منا وهاجر الى مراهيء لا سبيل للرجوع منها الى نقطة المبتدئ إلا برؤية هذا الضرب من الفن ، إنه لون من ألوان التعزية لمن يعاودهم الحنين الى تلك المراهيء الجميلة إبحاراً بعين الخيال المظلمة .

في بحر الوجود ، تلتقي كل الاشرعة ، غير أن من يزعم بأنه قادر على فهم الفن بالتعريفات كمن يجازف بأن يجعل من النجمة حلية لزوجه ..

الجوهري المهم ، أن في هذا الفن تكمن الأجوبة الصامتة لأسئلة محيرة كانت قد أفلتت من النفس بفعل الحيرة أمام روعة الوجود ذاته ، وسيان أن تكون هذه

الاجوية في منطقة الضوء من أبصارنا ، أم في منطقة الظل من يصائرنا ، فهي على كل حال ، كالإثمار المضيئة في أشجار غابية وهبتها الأرض دفق حليبيها المغني ، لتهب الوجود ثماراً دانية دون إصنان .

ثمة من يفسر هذا الإثمار العفوي كشرعة من شرع الطبيعة ، أو غلت في الوجود الإنسان حتى كهوف « التاميرا » ، وأن يقظات زمنية ما ، تلازم تاريخ الإنسان ، فتحدث فيه مثل هذا الجيشان المدوم من الانفعال ، ليتبعه من بعد ، التعبير عن الرؤية بما يوازيها من تأليف تشكيلي يوحي بالجانب الوجودي ذاته ، وهنا تكمن قوة الفن الفطري ، المبرأ من عقدة العلم ، لأنه أشبه ما يكون بأشجار « سيزان » التي لا يمكن أن تتسلق وكفاكهته التي لا يمكن أن تؤكل !.. فهؤلاء الفنانون ، يريدون أن يتحدثوا بلفظهم الخاصة ، وحين كان عليهم ألا يلثغوا بأصواتهم ومخارجها الصعبة أحياناً والسهلة أحياناً أخرى ، أخضعوها لقوانين تعلق أشيع ما تكون بقوانين الطبيعة ذاتها ، فولدت عفوية كالحجار الجبال التي تجرفها تيارات السيول الى أعماق الوديان . ما تستطيع أن تشف عنه دمية مرمية من معان ، هو تاريخ النفس التي تفجرت ينبوع وهو السيرة الذاتية لفنان أراد أن يصبح حراً وعازياً كمولود جديد !..

١٩٨٤

الفنان بحري رحمي يزرع في حقلنا حقل أزاهير ..

لوحات هذا الفنان ، أي سر يجعل منها شيئاً مختلفاً عن لوحات الفنانين الآخرين الذين يصطفون بجواره في هذا المعرض الذي أقيم بين أطلال الاغريق في متحف استانبول الأركيولوجي ؟

أنهل كان يبحث عن لغة تتألف من الأشياء المنظورة ، ليرينا من بعد ، ظلالتها أوموزها ؟ أم أنه كان يصنع تلك الصور ليثير لواعجنا ؟ ..

لأول مرة ، خيل لي بأن المرء سوف لا يقتنع في أن تكون مادة تلك اللغة الاثرية هي التي تتحرك ، ولكنني حين تأملتها بعمق ، وجدت أن فيها روحاً أرلية لا تموت ! إذن فقد كان « بدري رحمي » يدري بأنه كان يقطع رحلة العمر في البحث عن مفردات لغة خاصة في تضاعيف العالم المشهود .. وهكذا استطاع أن يبدأ في إحياء سيرة الإنسان ، حينما تمكن من دخول حواس العالم بكامل وعيه .

— « ما تتأثر به نفسي ، هي المسافة التي تمتد بين نظري وبين القرية الاناضولية التي تتسع لعالم من الفن الأصيل حجبته عنا المدينة . لقد ذهب إليها حاجاً حين لم أعد أؤمن بالاستوديو ، بل لم أدخله منذ عام ١٩٣٠ حتى عام ١٩٥٠ ، فتوصلت الى حقيقة بسيطة أنكرها عالم المدينة ، وغفل عنها تاريخ الفن حين منح فن المتاحف غاية الاهتمام ، فجعل منه (الفن الكلي للإنسان) وحجب عنا (فن الشعب) الذي يمثل الجزء الأكبر من تاريخ الفن الإنساني » .

« منذ عام ١٩٢٧ بدأت دراستي لتاريخ الفن ، وعرفت من خلاله أشهر فنانين العالم ، ولكنني حينما ذهبت جوالاً في القرى الاناضولية . عثرت على الفنان الحقيقي هناك ، وعرفت بطريقة ، كم كان حرياً بي أن أكون قريباً من أولئك الذين لا يعرفون كيف يضعون تواقيمهم على أعمالهم الفنية ، ولكنهم كانوا يمنحونا إياها كما تمنح الطبيعة هباتها لـون إيمان » .

سواسية هم الفنانون حين تتألف نظراتهم الى الحياة اليومية .. تصوري لهذا الفنان الكبير في مرسومه ، كان يختلف كثيراً عن حقيقته الواقمة .

كنت أعبر إليه من خلال « الشهرة » التي كان يتمتع بها في بلاده وخارجها ،

غير اني حينما زرتة في عام ١٩٧٤ ، وجدت ان « استوديو » الفنان بدري رحمي لم يكن أكثر من غرفة متواضعة فقيرة ، بُطنت بالجفاف ، واستقرت فيها كراسي من القش لا تصلح إلا لجلوس أطفال المدارس !.

وبدا الحديث أول الأمر ، كما لو كان حروفاً من الرصاص تسقط في جو مشبع بالسأم .. ولكن هذا الجو سرعان ما انفتح عن آفاق ملونة من عوالم الفن التي امتدت عبر القارات ووصلت ما بين باريس وبغداد واستانبول ، فاختلفت خلاله غرفة المرسوم الكتيب ، ولم تعد مكاناً بل تحولت الى زمان يمتد ويتسع كامواج المحيط .

وبدا الفنان يكشف عن ذاته شيئاً فشيئاً حين مددته بالأسئلة المثيرة ، ثم أفاض في الحديث حول أفكاره ومشاريعه الفنية ، حتى خيل لي بأن هذا الفلاح الطيب الودود المولود في « طرابزون » عام ١٩١٣ (بفارق عام واحد قبل مولد الفنان فائق حسن) .. أحد من أعرفهم منذ الطفولة .

ففي عام ١٩٣٠ ، درس الفن في ستوديو الفنان الفرنسي الشهير « اندريه لوت » بباريس ، بعد ان أكمل دراسته في أكاديمية الفنون باستانبول ، وهناك ، جمع الحب بينه وبين الفنانة التركية الشهيرة « إيرين أيوب أوغلو » وقررا عبور رحلة الحياة معاً ، ثم واصلاها حتى يوم زيارتي لهما - مع طالب الفن العراقي صلاح خالد - في دارهما باستانبول الآسيوية قرب شارع بغداد في الرابع من آب عام ١٩٧٤ .

يوماً ذاك ، سجلت في يومياتي ، ان زيارة هذا الفنان الكبير ، قد زرعت في داخلي حقلاً من الازاهير .. فقد شغفت بعمله بعد أن تقلقلت بين أكداش من لوحاته التي تؤلف جبلاً هرمياً يرتفع الى ثلاثة طوابق خشبية من بيته القديم .. وارتحل بدري لحمي الى أرض الصمت قبل سنوات بعد ان ترك دواوين شعر ولوحات كثيرة جداً أضاعنا عليه نعمة الانتساب الى أي من عالميهما ، فالرسامون يقولون بأنه شاعر كبير ، والشعراء يقولون بأنه رسام كبير !..

ولكن أبياتاً من ديوانه تختتم تلك الرحلة الطويلة بهذه الكلمات :

السحابة أمطرت غيثها فمضت

ونشز البحر أمواجه ثم مضى

ولمش عمري عيني ومضى

ونفذ هذا العمر وعونه فمضى

ظاهراتية ادراك الزمن الخاص ..

يبرز معنى الفن في المواضع التي ترق فيها صوره الداخلية بشكل كاث لدرى فيها اختلاجات نبضه ، وبإغلاقنا ما ليس له معنى ، يندفع المعنى المستتر الآخر وكأنه تزيف .

في معرض الفنان (محمد مهرا الدين) الأخير في (قاعة بغداد) شيء من علاقة مشابهة كما أسلفنا ، كما أنها شبيهة بتلك الوشيجة التي تربطنا بمراحل مسيرته الفنية منذ أيامه المعهدية في الخمسينات حتى اليوم ، غير أن هذا المعنى الذي لم يكن مستتراً بما يكفي من خدع فنية ، يشجعنا على القرب منه الى الدرجة التي تتيح لنا أن نرى في بُعد الاسترجاعي ما لا يمكن الاعادة ، لأنه يخفي الكثير مما لا يستعاد ، فيما تصبح مادة هذه المعرفة التراكمية غاية مفترضة أبرز ما فيها أن بحث الفنان قد اتجه الى ما يمكن أن نطلق عليه : (ظاهراتية إدراك الزمن الخاص) .. وهكذا يبدو (الماضي) كما لو كان في المنظور الزمني نقطة تلاشي تنوب عندها الأبعاد ...

إن المشلّمة التي يتقلص الاختيار تبعاً لها كمرحلة أخيرة الى شبكة متواصلة من الدلالات ، ستفضي بنا الى أن ندرك بأن الفعل الفني لدى مهرا الدين يبدو متطابقاً مع أفكاره التي بدت ترجماتها مرسومة بدقة على درب السنين الأخيرة من تاريخه الفني . وكما أن الحس يولد معنا وليس منا ، فإن التعبير في لوحاته الأخيرة ، يعود الى سابق حواراته المتصادية الأصوات ، وبدلاً من أن نقرأ فيها الاستعارات القديمة - إذا تناولناها بحصر المعنى - نجد فيها جرح القرن العشرين !.

لقد قطع الفنان صلته بالمنظورات منذ زمن بعيد ، وحينما بدأ يتصدى لها بشكل مجازي رمز ، أخذ يثير في الذات نفس المشاعر التي نحسها اليوم لدى رؤيتنا لها . وبهذا تحول الفنان الى راصد انساق ورموز ورسام تكوينات مثيرة مقلقة ذات منظور قاهر يشكل في النهاية نظيراً تشكلياً لعصر مخترق من الأعماق ومطمعون بأخلاقته ..

غير أن تأويلات مهرا الدين برغم تعقدها وتشابكها .. يبدو انفصالها ثم تبلورها في تجمعات غير متجانسة ، بل متقاتلة ومتصارعة ، إنما تمثل لغته الهجائية المُرّة التي نأى بها بعيداً عن مواقع الكثير من الفنانين .. فهناك استدلالات تخفي دائماً

في الراء ، وقد يختفي الموضوع كلياً أو يتحلل ويذوب في نسج اللوحة التي هي تاريخ الفنان وشهادة حرفيته الرصينة المحكمة . إلا أن الاشارات الرمزية ، والذبرات اللونية الساطعة ، وحلزونيات الأقلام الرصاصية ، والتظليلات الهادئة لسواكن الشعر ، وكل المحسنات البديعية الأخرى التي تساعد على منح سطح اللوحة المتربع بقسط كبير من نمامات العصر ، جمالية تشكيلية لا بد منها لإيجاد نوع من التوازن اللقلق بين النفاض والأضداد .

قيمتان إذن لا يمكن تعادلها في أسرة بشرية لا تسمى الى تجانس ، وصجتمعات إنسانية لا تتواكب بنسب متناعمة مثلما أراد (موندريان) لمجتمعه المثالي ولفته الذي « يعني بالقوة الشاملة فينا وريود أفعالنا العميقة غير الواعية بالعالم الذي نسكن فيه » .

لقد كان (موندريان) مثالياً مناظراً لزمته لأن « عدم التوازن - في اعتقاده - يخلق مأساة هي بمثابة اللعنة على الإنسانية » وهذا هو المصير المحزن الذي لم يتجاوز فيه (الإنسان الجديد) « أحاسيس الفم والمصرة والنشوة والحزن والغزع في غمرة عاطفة مستديمة من صنع الجمال » .

كل شيء في هذه اللوحات مفروش بذكاء وبمناية تامة على أرضية منظوراً إليها بعين طائر .. الفضاء يفقد خاصيته الوهمية ويصبح شيئاً يتعذر فصله عن الأشكال الأخرى في اللوحة .. المواد مختلفة تصبغية وتلفيقية .. ونحن إذ نتأملها بعين المحاور والناقد معاً ، نشعر بأن عيناً تراقبنا من تلك الدواخل المتعاشقة ، وصوتاً يندرننا بأن الجميل في هذا العالم ، هو القبح الذي أضحى (ممكنياً) بشكل قسري يحمل الشك دائماً من الموقع النسبي لهذا العنصر إزاء العنصر الآخر ، وهو جريان شراعي لاهت نحو ضفة لا تُدرك .

١٩٩٥/١/٢٩

ومنازل النقطة التي تحت الباء ..

الفضاءات تتسع ما بين الحروف والكلمات التي تؤلف مبانيتها وتوائم معانيها .. وهذا المداد الليلي المضيء الذي ظل أسير قضاء المتصل منذ أزل البوح بالكلمات حتى اليوم ، ما زال يهفو الى مفارقة بياض الورق والانتشار في الكون أنواراً وأشعة . ثمة حوار خفي ما بين الصورة والمثال .. بين الغائب والحاضر ، بين المنظور والمضمور ، ولكنه حوار محكوم بامتحانات الإنسان ومجاهداته وأقيسته ، ذلك لانه حينما أقام وحدته مع الوجود ، أصبح منحناه الزمني ، هو الخط المنظور ما بين التشكيل : الروحي والإشياء ، وهو تاريخ مقروء بالاستظهار والرؤية الحلمية ، والمعاودة الحرة للأصوات الداخلية .

غير ان الفنان ، غالباً ما يتخذ المواقف الجدلية من فنه ، فيحاذ الى كشوفاته الذاتية في أحيان ، أو يناجزها النقد والمناقشة في أحيان أخرى ، وهذا هو ما فعله الفنان (ايام الحسيني) إزاء أعماله الفنية . فقد حاول أن يستبدل (حرفيات) الخط العربي الماثور بـ (جماليات) التشكيل المنظور ، فانتزع بذلك ، حقاً تاريخياً كان موزعاً بين أكثر من فنان مجايل له ، ولكنهم ما استطاعوا امتلاك هذا الحق إلا بمقادير . فقد تفرقت بهم السبل وتباعدت الاجتهادات ، حتى لم يعد في الإمكان وضع حدود واضحة المعالم لما ظل حتى الساعة ، رهن تقييمات لا ترقى الى مستوى الحقائق الموضوعية الثابتة .

فيقدر كبير من احكام الموازين السلفية في الخط والتجويد الإنشائي البليغ ، نجد ان الفنان يعالج أمراً جديداً في غاية الدقة والتمقيد ، حين يخضع تقنيات فن (الرسم) لموجبات فن (الخط) وهو في ذلك ، إنما يزاوج بين أيقاعين مختلفين ، ويدأني ما بين عرضين بصريين متباعيين . ولكنه ، رغم ذلك ، يستطيع أن يدع منهما تالياً تشكلياً جديداً يحمل أكبر قدر من المجاز التناغمي ، كما يتسم بقدر أعلى من التوازن الإيقاعي ، وهو بهذا إنما يقف في الخط المقابل لمحاولات الرسامين الذين أغفلوا رمزية الحرف وجعلوا منه مجرد إماءات تشكلية تستوي

على السطح أو تغور في الملامس الخشنة لسطح اللوحة ، كما لو كانت في لجة التدايعات النفسية تغور سيات أو تعوم .

(اياد الحسيني) من هذا المنظور ، خطاط جاء الى الرسم من منطلق روحي مفعم بالوجد ، فارتفع بعمله الفني الى آفاق الشعر والخيال ومطلق الموسيقى ، ولم يقع في شباك التجريب والمعاينات الشكلية ، بل صافى بين الأضداد التي واجهته أو برزت له من خلال العملية الفنية ، فانتهى الى تصعيد الأشكال وتعميمها فيما يشبه الغمام الأفقي الشفيف ، من أجل أن يمنحها بُعداً روحياً مضافاً ، ويخففها من أعباء الهجوم فيعبر بها من منطقة الظل الأرضي الى عالم بلا نهايات .

تذكرنا (النقطة) التي تظهر في لوحاته وتكرر ، بأنها لازمة موسيقية خفية تصدر من لا مكان ، ولكننا نسمعها في كل مكان ، لأنها صوت الزمان ، وصورة الوجود أما حللنا فيه ، أو هي النقطة التي عناها (الحسين بن منصور الحلاج) حينما وصف بها ذاته المعلقة في حمى الوصال .

« أنا النقطة التي تحت الماء » .

ما بين هذه النقطة وفضاءات الابصار أقواس من الظلمة ، وخواطف من النور ، قد ينعتها العارفون منا بالصحبة والشهود ، وقد يقبل عليها الآخرون إقبال عاشقين على مدام الوجد ، ولكن الأمر قد يخرج من أولاء وأولئك ، ليظل موصولاً بمن اجتهد في (المشرق) وكتب وخط وجود واستجاد وأخذ وأعطى ، ثم انتهت إليه ينايع الحكمة ليفمس في مداها النوراني قلمه ، وأنهار المعرفة ليترع منها كؤوسه .

في نمو إيقاعي منظم ، تستحيل كريم الآيات وفرائد الشعر وصافيات الحكم والكلمات الى منازل تتجه صعداً الى الأعلى ، وكأنها تدخل في مدارات من الظلال والأنوار الساطعة ، فلا تبني منها الكلمات إلا انصافاً شفيفة الظواهر ، قد تغيب عن الأبصار ، غير أنها لا تغيب عن البصائر ، ولكنها تعود للظهور في أفق الرؤية من جديد ، بعد أن قطعت في رحلتها فيما يشبه دورة الافلاك ...!

إنها صورة الحروف وأقلامها وموازينها ومساحاتها وألقابها وهي تنساب على الرقوق ، وتجري على قراطيس (ساسيو) مبسطة ومقورة ، يابسة ولينة ، مستقيمة السطور ، معتدلة الأقسام ، طويلة الألف واللام ، مستديرة الأهداب ، صغيرة النواجز ، مفتوحة المقل ، متساوية الصدور والحدود ، متخيلة بأنها متحركة وهي ساكنة .. وهو هذا النظام الخارق الجمال من الخطوط التي تأتي إلينا متألفة مع دورة المعصور ، وتماشقات الظلمة والنور .. والليل والنهار ، وهي تتلقى جيلاً بعد جيل

(الرسالة الهتمسية) الشهيرة (لاين مقلّة) بينما تزدهر راقية تكميئة
(ابن البواب) ويتنوع عطاؤها في إجابة التحرير بين الأنام .
وهكذا يتواصل تلك المزقة الواقع ويقتد عبق العصور ، لتتربد أصداءه اليوم
في ابهاء الفن لمدينة السلام ، بغداد الحبيب صدام .. بغداد الحب والخير والجمال ،
حتى كان ثورة الزمان قد أركبت يانيتها حين بدأت بمبتهاها .
هنا يمسى التأمل قيمة وهب لنا من جيب هذا الفن ، وجهاً من وجوه معادلة
اللا نهاية .

١٣ - ٥ - ١٩٩٠

الفنان علي الجابري

استعارة صورة الوطن

التراث .. طريق لا نهائي الامتداد ، ينفذ الفنان ويحرره ، أو يتحرك تحته كرمال
الصحراء فيبتلعه ..

ما من فنان سلك هذا الطريق دون اخلاص فنجا من مهالكه ، فهو فتح كبير إذا
لم يدرك الفنان كيف يخلص تعبيره من السهولة المنمقة التي هي من اغراءاته
الكثيرة ، أو يخلصه من المبالغة في استعمال النماذج عدداً وشكلاً . وهو تيه إذا عجز
الرسم أو النحات دون السيطرة عليه فتعاطاه من خلال تنازلات تقنية أو أسلوبية ،
لأن الفنان إذ ذاك قد يقع في النقل ، والنقل غريب عن التعبير الفني الذي ينطلق
في جوهره من مخيلة خلقة ، وعاطفة شاعرة ، وعقل بناء ، ويد ماهرة .

الفنان علي الجابري ، سلك هذا الطريق الصعب ، وفي معظم أعماله
التي قدمها بهذا المعرض ، نجده يصارع وجده بالوطن .. والوطن بعيد التناول
إلا من خلال التصور ، فلا يجد للوصول إليه من سبيل إلا من خلال تلك الرواميز
الشعبية التي تحمل في تكوينها الداخلي قدرة إحياء المادة لتصبح بقدر أو بآخر
رموزاً إنسانية حية ، تنجيه من الانزلاق تدريجياً نحو أسفل المنحدر ، حيث المادة
تظل مادة ، والتراث مجرد أشكال تطفو على سطح المدينة أو القرية .

لقد حاول الفنان أن يدخل هذا العالم من أوسع أبوابه وأن ينتسب إليه في كل موضوعاته التي تناولها بالرسم أو النحت دون أن يحصر همه في الخضوع لظواهر الأشياء ولا لكلياتها ، فنسخ ورفض النسخ ، وثقل ورفض الدخول في أسر النماذج ، وظل كذلك ، يطاول جهد الباحثين عن الحلول لمعضلاته البلاستيكية ولمعالجاته الإنسانية ، شاعراً بقلته سيظل على الطريق ، ذات الطريق ، المنقذ المهلك في آن واحد .

* * *

إضافة على تجربة الفنان

محمدي مطهر

حينما كنا أطفالاً في القرية ، كانت أيدينا الصغيرة تحفر في الطين والتراب ، طرق سيارات وهمية لنقل الركاب بين محطة خيالية وأخرى !
الخطوط المحفورة تزداد عمقاً كلما انحسرت أشعة الشمس رويداً رويداً عن عالم القرية ، فتبدو الخطوط كما لو كانت نحتاً بارزاً ، يجسد انشغالاتنا الطفولية غير الواقعية ، ويثير فرحنا من الأعماق .
تلك هي الصورة الأولى للرؤية ، وهي بادرة محاولاتي في البحث عن يدبيل للعالم الطبيعي ولظواهراته المختلفة .

غير أن أفق القرية الصغير سيتسع كثيراً كلما تقدم الزمن حتى يصل المدينة ويلتحم بها ، ولكن صور الأبواب والحصن والبُسط وإيقاعات « الهاون » وترتيلات القرآن العذبة ، ستظل كامنة في أعماق اللاوعي أمداً طويلاً ، حتى تستيقظ في زحمة الحياة الباريسية فتدفعني من جديد لتأمل « العراق » من بعيد ..
ذلك الترحج المائي لطفولتي القروية ، سيأخذ من بعد ، مدارات متعددة ، ممقدة ومتعرجة .

أول الأمر ، سيكتشف الفنان عالمه البديل : عالم الأرقام والمعادلات الرياضية ،

والنظريات الهندسية ، في مقابل أن تختفي طرق السيارات العلمية ، والسواقي ، وخطوط المحارث ، وصور القرية .

في مرحلة الدراسة المتوسطة ، فكرت لأول مرة بعبارة « الصراط المستقيم » ودفعني التفكير للبحث في واقعية العبارة ، ثم وجدت ان نوعاً من الالفة والتماثل غير المفتر مع ذلك الخط المستقيم ، قد نمتا في نفسي ، حتى أصبحنا حبا . وفي المدرسة الاعدادية ، كنت ما أزال أنكر تلك النشوة السحرية التي كانت تمتلك حواسي كلما رسمت شكلا هندسياً . أو مارست إثبات نظرية أو حل معادلة . ومع سحر هذا العالم ، ستظل البداية معلقة برؤية أول كتاب مصور صغير عن الفنان « بول كلي » وستحيا على خطوط رسومه الشاعرية ، خطوط المحارث في أرض قريتي السمراء ، وستستيقظ ألوان الفجر بكل انعكاساتها وليونتها المائية العذبة . وهكذا ، رحلت من هناك على شراع سندباد أفتش عن كنز أعرف أوصافه ثم ضاع ..

وقفت على أبواب مدن كثيرة ، أنصت الى الاصوات الآتية من الماضي فلم أفلح في استرجاع صوت « الهاون » بل داهمني ضجيج الآلات .. ودوي المركبات ، ثم بدأت يومئذ أضغ أسئلتي وأبحث عن أجوبة مقنعة لها كما كان رفاقي في الحياة والفن يفعلون :

الفن إذن هو مسألة انشغال وأح بكشف القوانين والعلاقات القائمة بين ظواهر هذا العالم ، ويواطنه بما في ذلك الإنسان ذاته .

الكتب القليلة الفقيرة التي كانت بين أيدينا في سني الصيا ، لم تمنحنا أكثر من ميفتاح صغير للدخول الى العصر . كان أول فنان التقينا به هو « موندريان » ولكن بضع عبارات من كتاب « كاندنيسكي » « الروحي في الفن » منحتنا القدرة على التفكير وطرح الاسئلة .. ما التجريد ؟؟

١٩٨٤

عشتر جميل حمودي

قد يشيد الفنان عالماً صغيراً جميلاً وممكناً بيده ، غير انه يحاول أكثر من مرة ، أن يتعلم كيف يرعاه قبل أن يجعله جزءاً من حياته ، ثم يجد له الكثير من المسوغات ليصبح في وضع يقنع الآخرين بأنه إنما يفعل ذلك ليشركهم معه في فرحة الخلق ، كما هو شعوره إزاء ما يفعل . وهكذا ، يصبح الصدق ، ليس هدفاً في ذاته لدى الفنان ، وإنما هو سبيله للوصول الى أعماق اللحظات التي تسكن فيه .

فيما تحاولو عشتر عبر معارضها التي تتأبر على تقديمها كل عام كما المراسيم المقدسة تكون ، شيء من هذا التوجه الذاتي ، فهي لا تسجل برؤيتها الانطباعية ما تراه ، وإنما تضع في لوحاتها وملوناتها المائية شيئاً ينتمي الى المخيلة ، وكثير منها يشبه تذكارات الماضي التي موت بها لماماً ، وهي ما تزال تمضي في رحلتها التي تضيء وتشف من وراء ظلمة الامس الذي غاب .

مثل هذه البيوت المتعاقبة التي تشيدها من حقيقة ووهم ، تحاول أن تسبغ عليها شيئاً من ذاتها لتجعلها مقدمة في الجانب الأبعد من عاطفتها ، ولكنها في الوقت نفسه ، ترتبط بمشاعر من جوئ مقيم لوطن تحبه ، هو النخيل والأشجار التي تعيد وصفها بما تشاء من تكوينات منظومة ، تصعد فيها الى أعلى من الأفق المنظور لتبدو المآذن والقباب من خلفها استعادات عذبة لكل ما في الماضي من الغار محيرة ، لا تعرف عشتر إلا أن تصفها بلغتها الخاصة التي اكتشفتها وهي صغيرة ، في مرسوم والدها الفنان ، ووجدت ان مفرداتها قد تحمل ألواناً ورموزاً جديدة ، تؤكد بحد السكين كيف تجعلها شفيفة وعميقة في آن واحد . وما بين محاولة وأخرى ، تريد أن تخرج من تلك الأطر الماضية ، وحتى من المرسوم الذي وضع اللون والسكين والفرشاة بين يديها ، وجعل من كل هذا : قدرها . ونظراً لحساسيتها المفرطة للون ، لم تجد مناصاً في التعبير عن المنظور ، إلا باقتطاع أجزاء متعارضة منه وتكتيفها بطبقات من تلك الالوان التي تشد عمقاً كلما أوغلت في التفكير بالظل الذي يعرفه كل من عالج الطبيعة في الفن العراقي .

أياماً بطولها وهي تذهب بأحلامها صوب الماضي ، وما ان تدخل في غابة الظل الاليف حتى تخرج منه مرزومة بالالوان ... نخلات قد تكون خارج المساء أو في أصبح منسية . ونوافذ قديمة حائلة الالوان كانت بغدادية فيما مضى ، ولكنها

ما زالت تعلق في الذاكرة ، وهي تميل على بعضها وتتساند في انحناءات كسلى
كانها تتطلع إلينا من الماضي أو تقرب فيه ..
ولكن عشتار ، رغم كل ذلك ، تريد أن تمنحنا فرصة النظر لما تريد أن تصنع ،
لعله التأليف بين رؤيتين .. ملققي شاطلي زمانين يفران من بين أيدينا ولا يمنحانا
فرصة النظر إليهما واسترجاع ما فيهما من تذكارات وأحلام ووجوه أنثوية قد تحجب
سحر الماضي لحظات ، ولكنها لا تستطيع أن تمنح الحاضر إلا بعضاً من أشعتها
الحُلُمية .

يفداد - ١٩٨٧/٨

في معرض نجلة الجادر

سلسال المباحح الحنيوية

قد تكون هذه النفحة التراثية السارية من بين الفن « الجادري » ، هي نسمة
من عطر الماضي بكل أسجاده وانتصاراته ، وبكل لوعاته ومسراته ، ولكنها في الوقت
نفسه ، هي هذا الحاضر المفعم بالتداعيات ، وبالود الصافي لكل الذكريات الاليفة
التي نسجت من ذلك الماضي هواء الأشواق ، والفت ما بين فصوله ، ليصبح كتاباً
مقروءاً بالمعاودة الحية ، وبالتكرار الجميل .

عصران اليافان يتجاوران في هذا الانجاز الفني المنظوم الذي يشبه صوت
المحية ، ولكنهما يستمران في حوارهما ما دما نصفي إليهما بكل حوارنا ، ولعل
هذا الانصات الهادئ الحميم ، سيجعلنا أقدر على فهم عمل فني ترتقي فيه المهارة
التقنية حد التنعيم اللوني في التشكيل ، ويبدو في غنائيته ، كفنن عطري متسلق ،
رغم انه تطبيقي بعض الشيء ، تقني بنسبة أعلى . ولكنه بسبب من صلته الوثيقة
بالحياة ، فانه يصبح جزءاً من أعياد الممرات الدنيوية للمرأة ، أما وزوجة وحبيبة ،
كما هو في الوقت ذاته ، تلك التجربة الفنية الخاصة لفنانة أسرفت في خيالها
حتى استطاعت أن تعيد تأليف المنثور من حبات التراث الضائعة ، أي أن تجعل

من الأشياء المألوفة ، قطعاً فنية متكاملة تستحث الرغبة لإسعاد الآخرين ، وتحمل
لنفس المشاهد حرارة الحياة ، فما هو جميل حد الألفة هنا ، لم يكن في حقيقة أمره ،
إلا تلك العاطفة الإنسانية الودود التي ادعت فيه ، وهي تدخل في حدود مملكة
التعبير الفني بقدر ما هو مشحون بها من شعور يملك القدرة على إحياء المادة
المنسية والمهجورة معاً ، لتغدو في النهاية تشكيلات مبتدعة فاعلة في الحياة ، إنها
بمعنى ما ، تمثل تحديات أصيلة لما فعله الزمن بقلائد جداتنا وحلي أمهاتنا
وكل الرقائق الفضية ، واللوامع الذهبية التي ازدهرت بها أعناقهن وأيديهن
وصدورهن ، ابتداءً من الخرز البسيط والحصى المذهب ، وانتهاءً بنفيس الأحجار
الكريمة ... إنه سلسال لا ينقطع من المباحج الانثوية التي لا يعرفها الرجال ،
إلا حين يرونها متألقة في عيون زوجاتهم ومنّ يمشقون . وهي إذ تتربد في أيامنا
كاغنية عذبة ناعمة ، فإنها لتتسبنا حتى شيوخها في حياتنا اليومية ، ولتجذب عنا
تلك المحسنات البديعية التي أضافت إليها وتيرة الصناعة اليدوية الدقيقة ، عنصرأ
جوهرياً هو « الفن » . ولعل « خصوصية » هذا العمل الفني الذي اختارته الفنانة
« نجلة الجادر » نهجاً وهواية ، في بداية زمنية غير محددة تماماً ، تنبع من جداتها
في التأليف والمجانسة ، وقدرتها على إحلال التواتر والتماثل في صلب عملها
الفني ، وهذا يحمل في حد ذاته سر اكتشافها لذلك النول السحري الذي بدأت تنسج
عليه تصميماتها المبتكرة ، وتؤلف ، بالسهد والحب ، والمؤانسة الصافية ،
ما بين مفرداته ومتضاداته ولولا أنها انفردت بهذا اللون الجديد من التأليف
التشكيلي المضمغ بالعاطفة ، لما أصبحت قريبة جداً من تلك النقطة التي تستحيل
فيها « المادة » الى أثر فني جميل ، وهذه هي الحالة التي تعتمد تراكم الخبرات
الفنية ، لانجاز ما هو أثر تشكيلي يحمل هويته التراثية المؤجلة ، باعتباره مشروعاً
مضموماً للفرد .

أعياد النواعير

الحمد لله رب اليوم الأزدي ..
نغم طليق تردده الحقول ، غصن لا نهاية له .
يا لها من أضواء وعطور ، وأيام لا تحزن ولا تشيخ ..
عجبا للنهر وهو يضحك ، وأناشيد الصباح وهي تتردد .. والريف الفراتي يتلالا
ويتوهج في صمته واشتماله .

والمنظر الأخضر يسبح في الضوء الزهر الحالم ، وفي الزرقة الصافية ، يصدر
صوت طليق حلو من أغاني الفلاحين . كتاب مفتوح يقرأه صباح كل يوم ، ومنذ أزل
الإنسان ، لا تعرف أية يد أولى هي التي صنعت هذا السحر ووهبته للإنسان .
ومع ذلك ، فهو باق منذ أمار زمنية بعيدة ولم يتغير ، رغم أن الإنسان هو الذي
أطلق قوة التغيير من عقالها ، وتواصل مع العصر الذي أنجب الآلة ، ولم يعد مناصر
من أن ينظر أيا منا الى النواعير الفراتية التي بكيت دهوراً وروث الأرض الخيرة
عصراً ، ثم أصبحت اليوم أثراً من آثار الماضي . كما النوارج والمحارث وسائر
أبوات الإنسان البدائية .

تبدأ النواعير في الظهور ، على وفق جغرافية الأرض في الفرات الأعلى ،
وجودها في هذه المنطقة بالذات ، تعبير عن حاجة ترتبط فيها الإمكانيات البدائية
بروح السيادة على مياه تحفر مسيلها في نهر عميق .

من هنا ، كانت النواعير أبوات حرة ، لا تبستهك جهد الإنسان إلا بقدر ما تفعل
الطبيعة ذاتها ، فهي تدور تلقائياً بقوة المياه المتدفقة في مجاريها الضيقة ، وهي
تفعل بالمياه شداً أو أنيساطاً مع ارتفاع مناسيبها في الربيع أو انخفاضها
في الصيف ، ومع ذلك فهي تظل على الحالين تقني الليل والنهار والاصباح
والأماسي ، وتعيش مع الإنسان وأحلامه وطموحاته على مدارات الفصول كأنها الدهر
الذي لا يشيخ !.. فهي الملاذ والمقبل في صيف لا يعرف مذاقه إلا العراقيون . وهي
موطن الأحلام حيث تعيش قصص الحب ، وتدور على الضفاف السعيدة ، في سلملة
الجزر الصغيرة التي تطفو ، كالجنائن الأسطورية في محيط المياه الفراتية .

لقد ظلت هذه الجزر المنثورة على إمتداد النهر منذ آلاف السنين ، تستقبل
الأسرات الملكية التي تولت عروش الحضارات الرافدينية ، كما لو كانت معقل
حصينة لا يتالها الأعداء . وهي في ذات الوقت مصايف رطبية الظلال ، ومزاج لهم

تستسلم فيها النفوس لغفوات الخمر الممثلة ، ونسمات النهر البليدة .
هكذا بقيت النواوير التي لا تحمل تاريخاً لمولدها ، تدور مع الزمن وهي ترفع
المياه من أعماق النهر الخفيض لتزوي الأرضين المتطامنة على الضفتين .

* * *

للنواوير قصة طويلة ، يتناقلها الأبناء عن الآباء ، وتعيش في كل بيت يهدئ
في سكن على الفرات مقدساً حبة القمح ، مسيحاً بحمد المياه الجارية ، والشمس
التي تُضج السنايل وعذوق التمر .

هذه القصة ، اهتدى الإنسان عبر أحداثها الى وضع طوق خشبي كبير مؤلف
من أخشاب غليظة بأطوال تزيد على المتر الواحد ، تمنطق دائرة قطرها في الأحوال
الاعتيادية عشرة أمتار تصل ما بين مركزها ومحيطها أقطار شجرية ضخمة تشد
حول محور أضخم من شجر التوت يدور على وسادتين من عتيق الشجر ، حيث تحمل
المياه من النهر بإباريق من فخار مصفوفة بانتظام حول الطوق الخشبي ، وتصبه
خلال دوران الفاعور في ساقية محاذية حيث يستمر انسيابه الى الحقول .

* * *

إذا تسنى لأي منا أن يتأمل التركيب الهندسي لهذه الرافعة القديمة ، فسيجد
انها صممت على وفق أسس لا تخلو من تجريبية علمية ، تتسم في نظر إنسان هذا
العصر ببداية لم تكن يوم ولادتها إلا واحدة من كشاف الإنسان العالمية
في استخدام قوانين الحركة والسكون .

أما المواد المستعملة في بناء النواوير ، فهي ولاد الطيبة ذاتها : جذوع
الأشجار وسعف النخيل ، وأغصان الرمان الطرية .. والطين المفخور .. وهي جميعاً
تؤلف المادة لبناء يطول عمراً كلما طال أمد بقائه في الماء .

١٩٧٣

وداعاً « راوة » الجميلة

إذا قُدر للكلمات أن تنتحب ، فهي على هذه الصفحة البيضاء ، قد تحمل غيمة بكاء ... ولا عجب في ذلك ، ما دامت هذه العاطفة باقية على قيد الحياة ولم يبلها التكرار حتى الآن . ولكن العجب في ان يضيّع المرء وطناً أو جزءاً من وطن ، فلا يستطيع أن يفتكده إلا بتسكاب الدمع .

ها هنا ، وطن من نوع آخر .. رمز صغير لوطن في القلب ، أردت أن أودعه بالرسم وبالكلمات ، وبالصمت الصابر المحتسب ، فلم أستطع أن أفعل أكثر مما يفعله فلاح أغرقت حقله طامة لا يستطيع لقضائها رداً .

هي القرية إذن، وهي المهد والرمز وأرجوحة الهوى حتى لو كانت بسمة الظل . ولكن غوائل عصرنا التكنولوجي لم تنتكبها أيضاً ، حين وضعتها على لائحة الموت في انتظار أن تغرق ، وأن تختفي من خريطة الدنيا تماماً . ولعل أياً منا سيكون واحداً من اثنين ، أحدهما يحس عمق اللوعة التي يمانئها المرء حينما يفقد وطناً ، والآخر سيسمع الى هذه الحشرة كما يستمع الى مقطع من مسرحية ماساوية لا يلبث حتى ينساها بعد لحظات .

ها هنا ، أقف في معرضي الشخصي الذي جعلت منه قصيدة رسم وداعية لتلك القرية ، فلا أملك إلا أن أجد نفسي واحداً من شعراء الوجود الالهي : خلقي على طرقات (راوة) أستجير ولا أجار .. فقدأ أوبعد غد ، ستختفي تلك الصورة الكلية من الأفق تماماً كما لو كانت حلماً لونكوى منسية ..

مساحة من العصور والدهور والتواريخ ، تسقط في الأعماق ، وتسقط معها كل الذكريات ولوعات المضائق وولادات الليل والنهار .. لأن الزمن لم يعد عاشقاً كما كان من قبل ... ولأن تلك العاطفة البدائية لم تعد قابلة للممارسة الحية كي يستمر دفق الزمن الى المستقبل !- ومع ذلك ، فلا بد للحياة أن تستمر دون أن تغير من نواميسها الأزلية شيئاً ، وإن خلي الآباء مكانهم للابناء .. أن تعيش مدينة جديدة ، لا بد لقرية مغمورة أن تفتدي هذا الزمن الوليد بكامل وجودها الجميل ، حتى لو كانت قطعة من فؤاد هذا الفنان المتميم الذي استهلك الكثير من الورق ، وأهرق العديد من أنابيب الألوان ، وأمتار من العين غزار الدموع وهو يرثي مجده المضاع فيها : آثاراً ومرباع ومرايح وعذابات وذكريات وزواميز .

بشيء قليل من التجريد الزمني ، يمكننا أن نسمع صوت التاريخ يرتفع من هذه البقعة التي لا تُرى بالعين المجردة على الخريطة . فقد عمرت هذا الشريط الأرضي الأخضر ، ذراري كثيرة امتدت منذ عهد سومر حتى يومنا هذا ، ولكن شرط وجوده الإنساني لم يكتمل إلا عند يزوغ فجر النواعير التي أضحت روافع ماء وآية نواح ويكاء !.. ففي تلك المرحلة الزمنية ، سبح الإنسان لرب اليوم الأزرق ، واغتسل بمياه الينابيع ، وصلى لواهب الحياة للأحياء .. وحينذاك ، أطلع الفرات من محاراته البيضاء اثنتي عشرة فينوساً .. جزراً .. عرائس ماء ظلت ترفل بالأخضر والأزرق والفيروزي حتى عهد طفولتنا البائسة وصبوتنا الأليمة الجميلة .. ذلك العهد الذي علمنا كيف يمزج اللبن بالشعر ، والماء بالأغاني ، والليل بالصحوات والغفوات ، والنهار بالكفاح والعرق والدموع ، ومن بابهِ الصغير خرجنا الى الدنيا ، بسطاء بيضاً أنقياء مغمورين ، لنغدو في أطرافها معروفين وفي فجائها مشهورين . ومع ان أهلنا يعرفون تماماً بأنهم هم أولئك الآتون من أقاصي ذلك التاريخ الى أداني هذا الحاضر المعاش ، وانهم هم الذين يتهياون اليوم للدخول في احتفالية العصر ، ويحلون مدنية نموذجية ليس لها شميم الماضي ولا عطره ولا ذكرياته ، حتى ولا مآسيه ، إلا ان الشيوخ منهم ما زالوا يحملون صناديق أسرارهم القديمة التي يخفون فيها لميم الأسفار والأشعار والرؤى والحكايا والأساطير ، وحكمة الحياة وشهادة الموت ، ورؤيا النشور والعبور من عالم الى عالم آخر . ولا أدري كيف سيدخلون باب هذه المدنية « الديكور » دون أن تتولاهم رعدة الخوف من دنيا بلا ظلال ، وطرقات دون محاور ولا التواءات ، ونوافذ فارغة تطل على عالم مائي بسعة البحر ، ولا بحر !.. كل مَنْ يعرف الفرات في تلك المنطقة الجغرافية الفريدة من العراق ، يعرف انه حاد المزاج حد الجنون ، فهو يتدفق بعنف في كل فصول العام ، ولا يني تياره الغاضب عن الارتطام بالشواطئ التي تحفل بالنواعير ، حتى لكان الطبيعة قد هيات طاقاته لادامة دوراتها اللامتناهية .

* * *

إرث طويل من الحب الأبيض والمصافحات السمحاء ، صنعته يد .. رسمته يد ، ثم غذاه بالوفاء جنان ، فأني سفر هذا الذي تزمين شفتيك كرهاً على اتيانه دون أن تموتي وتحيي مرات ومرات !.. إنه درب المياه الجميلة يا حبيبتي ، وهو الذي لا يترك إثلاماً على جبينه الوضاء الساكن ، لأن كل ورود الجوري ، وعطور التاريخ ، وروائح السفرجل ، ومداد شقائق النعمان وأوراق النعناع ، وجلنار الرمان ، ستجتمع اليوم في عرسك الجنائزي الكبير أيتها القرية التي سيقلع سفينها بلا شرع ،

وستذهب الى الموت طائفة مختارة ، لأن الماضي لم يعد يسكنها بعد ان لملم زمانه
الشائع ، وانطوى في زاوية من زوايا ضمير مثخن بالجراح ..
وداعاً « راوة » الأثيرة وأنت تبتمدين عنا متشبثة بالصخر والتراب والجذور
لياذاً من طوفان وشيك سينالك يوماً .. وداعاً « راوة » الحبيبة وأنت تفزعين
الى البراري بحثاً عن إيعا مكان لا يبعثك عن تاريخ تسجته العصور حول وجهك
العراقي الجميل وشعرك الليلي اللين ، وفرعك الفائق الاكتمال ..
وداعاً وأنت تفرقين ...

الفهرست

٥٠ المقدمة
٧ استهلال
٩ ملونات مائية
١١ عين الرؤية
١٣ تفكير اللوحة.. تفكير الملبصق
١٥ من ثنائية الأبيض والأسود الى (مدينة السعادة)
١٧ العبور الى أقاليم المجهول
١٩ بحث عن 'عالم' بلا حدود
٢١ كيف نقرأ اللوحة
٢٣ الفن والعلم من أجل الحياة
٢٥ اقتربات من الفن الملحمي
٢٧ تبض القلب وإيقاع الزمن الصاحب
٢٨ فن الشباب بين الهواية والاحتراف
٣١ فن الشباب وعي جديد خلف قناع البطل
٣٣ معرض الواسطي الخامس
 على هامش المؤتمر العالمي لرابطة نقاد الفن (ايكا) في بروكسل
٣٦ تيارات الفكر النقدي المعاصر
٤٠ الخزف العراقي وتبلات الذهب
٤٢ معرض الفن العراقي المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية
 معرض الفن العراقي المعاصر في ألمانيا الاتحادية
٤٤ الفنان العراقي يقود جمهوره نحو ارفع الاحاسيس وأنبلها
٤٦ المنظور الروحي لفنانة من ويلز
٤٨ تاكاهاشي: والطبيعة العراقية

٤٩ المعرض الحادي والعشرون لجماعة الرواد
٥١ المعرض الاستعماري الأخير لجماعة الرواد
٥٢ اكتشاف الذات من خلال حياة الآخر
٥٣ الممثل أمام الرؤيا
٥٥ في معرض جماعة الكاريكاتير : الآلة والسكين.
٥٦ لحظة صمت في محراب لصب الشهيد
٥٧ التراث الحي
٥٩ غصن جديد في شجرة الخط الكوفي
٦١ العمارة : فضاء وفن تشكيلي
٦٣ الرسم المكسيكي المعاصر
٦٥ ثلاث موناليزات
٦٧ ريمبرانت : الذهاب الى ما وراء الفن
٧٠ عبدالقادر الرسام .. ما وراء ضجة العصر
٧١ تذكارات عن أبي زيد
٧٤ عاصم حافظ فنان يمضي ويترك زهرة
٧٧ الفنان أكرم شكري .. اضاءة أولى على درب الفن
٧٩ الرجوع البعيد لمعرض الفنان عطا صبري
٨٠ كلمات في نكرى جواد سليم
٨١ الينابيع
٨٣ ما وراء سحر اللحظات .. من أيام الفنان سعاد سليم
٨٤ جدران من عصر الغداء
٨٥ معرض المرفوضات
٨٧ يقظة البيروني في معرض محمد غني
٨٨ الفارس والضحية .. في أعمال الفنان ضياء المزاوي
٩٠ رحلة في العالم الملون - الفنانة سعاد المطار
٩٢ خاطرة وثلاث مائيات
٩٤ الفردوس المفقود وحده القلب هو الذي يرى
٩٦ شدة الترحال
٩٧ الفنانة العمانية نادرة محمود .. إشارات الداخل

في ذكرى استشهاد الفنانة ليلي العطار..

- ٩٩ حين يندع الفنان موته الخاص..
- ١٠١ الفنانة سهام السعودي في بستان الخزف ..
- في الذكرى السنوية لرحيل الفنانة سهام السعودي..
- ١٠٣ من عذرية الصلصال الى حكمة الموت
- ١٠٥ الأشياء وظلالها .. في معرض الفنان نزار سليم
- ١٠٦ رحيل الفنان وأمنيته الضائعة
- ١٠٩ رشة من عطور الذكرى على قبر نزار سليم
- ١١١ رفيف أجنحة الملائكة
- ١١٢ كاظم حيدر .. اضاءة العالم المنظور
- ١١٤ فلليني يحب الملوية
- ١١٦ قوة الفن الفطري
- ١١٨ الفنان بدري رحمي يوزع في داخلنا حقل أزاهير
- ١٢٠ ظاهراتية إدراك الزمن الخاص
- ١٢٢ الفنان ايام الحسيني .. ومنازل النقطة التي تحت الباء
- ١٢٤ الفنان علي الجابري .. استعادة لصورة الوطن
- ١٢٥ اضاءة على تجربة الفنان مهدي مطشر
- ١٢٧ عشنتار جميل حمودي
- ١٢٨ في معرض نجلة الجادر .. سلسال المباحج النديوية
- ١٣٠ أعياد النواعير
- ١٣٢ وداعاً « راوه » الجميلة

٧٤٠ الراوي ، نوري
٢٩٩
متحف الحقيقة : متحف الخيال
سياحات فكرية في العالم الفن / نوري الراوي
بغداد - دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٩٧
١٤٠ ص : ٢٤ سم
١ - الرسم - فكر
١. العنوان
م و
١٩٩٧ / ١٠٨

المكتبة الوطنية (الفهرسة أثناء النشر)

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ١٠٨ لسنة ١٩٩٧

وزارة الثقافة ولألعاب
دار الشؤون الثقافية العامة

السعر : (٣٥٠)

بغداد - ١٩٩٧

الخراج الفني : نهلة محمد عبد الوهاب